超级动漫秀

3 漫画素描草图速学宝典

飞乐鸟 / 编著

中青雄狮

超级动漫

③漫画素描草图速学宝典

乐鸟 / 编著

目 录 contents

Chapter 01 了解漫画和草图 …… 5

1.了解漫画的相关知识 …… 6
在纸上随意涂鸦 …… 6
绘制漫画的流程 …… 7
2.草图设定是画漫画的重要环节 …… 8
3.绘制草图前的准备工作 …… 9
4.草图绘制现场掠影 …… 10
女性角色的草图设定过程 …… 10
男性角色的草图设定过程 …… 14

Chapter 02 头部表现基础 …… 17

1.绘制漫画人物个性的脸庞 …… 18
漫画角色的基本脸型 …… 18
根据角色的个性设计脸型 …… 21
2.细致地描绘漫画人物的五官 …… 22
了解五官的基本比例和位置 …… 22
眼睛的漫画表现 …… 23
鼻子的漫画表现 …… 25
嘴巴的漫画表现 …… 26
耳朵的漫画表现 …… 28
增强女性角色可爱度的五官变形 …… 29
增强男性角色帅气度的五官变形 …… 30
3.塑造可以识别形象的发型 …… 31
了解头发生长的基本原理 …… 31
头发的绘制流程 …… 32
不同发色的表现 …… 33
塑造各年龄段女性发型 …… 34
塑造各年龄段男性发型 …… 36
绘制富有个性的发型 …… 38
4.设计鲜活的人物 …… 40
漫画中喜悦的表现 …… 40
漫画中生气的表现 …… 42
漫画中悲伤的表现 …… 44
漫画中惊讶的表现 …… 46
漫画中害怕的表现 …… 48
不同表情的综合表现 …… 50
具有漫画表现力的夸张表情 …… 53
5.提升头部立体感的视角表现 …… 54
绘制正面的脸部 …… 54
绘制正侧面的脸部 …… 55
绘制有一定偏转角度的脸部 …… 56
俯视下的头部变形 …… 57
仰视下的头部变形 …… 58

Chapter 03 人体表现基础 …… 59

1.了解人体结构及头身比例 …… 60
人体结构示意图 …… 60
掌握漫画人物的头身比 …… 62
2.用想象的“块”绘制躯干 …… 64
用长方体表现人体各部位 …… 64
刻画躯干的肌肉线条 …… 65
男性和女性身体特征的差异 …… 67

3.人体四肢的绘制技巧 69

手和手指的形态捕捉 69

手臂的绘制技巧 71

为漫画角色的腿部塑形 73

脚的绘制技巧 75

4.不同视角的人体表现 77

绘制正面的身体 77

绘制正侧面的身体 78

绘制3/4侧面的身体 79

俯视下的身体变形 80

仰视下的身体变形 82

5.增强人物存在感的技巧 84

通过身体的透视变形提升空间感 84

光影在人物身体上的表现 87

Chapter 04 人体动作表现基础 89

1.捕捉身体瞬间动态的技巧 90

头部与颈部的自然连接 90

躯干的动态表现 92

四肢的动态表现 94

2.绘制流畅的身体动态 97

绘制身体动态的关键是重心 97

3.典型人体动态的描绘 99

生动的站姿 99

优雅的坐姿 101

漂亮的走姿 103

急速的奔跑 105

利落的跳跃 107

描绘体育动作 109

描绘生活动作 115

通过动作表现情绪 121

Chapter 05 通过服饰道具表现角色 127

1.了解服装的基本款式 128

上衣的形制 128

裤子的形制 129

裙子的形制 130

鞋子的形制 131

女式内衣的形制 132

2.描绘服装的褶皱和质感 133

合理分配褶皱的基本要领 133

用阴影表现服装质感 134

3.各种类型服装的表现技巧 135

绘制时尚舒适的生活服装 135

设计夸张且富有感染力的舞台及戏剧服装 141

描绘经典的民族及传统服装 147

创作充满无限想象的奇幻服装 153

4.描绘增强角色魅力的道具 159

生活道具的绘制技巧 159

奇幻道具的绘制技巧 163

动植物的绘制技巧 169

5.个性的服装道具设定实例 175

适合萝莉少女的装扮 175

适合魅力女性的装扮 177

适合阳光男孩的装扮 179

适合叛逆青年的装扮 181

适合热血肌肉男的装扮 183

Chapter 06

设计精美的漫画场景 185

1.绘制增强真实感的背景 186

了解透视原理 186

了解景别 188

2.提升人气的场景设计 189

增强室外场景真实感的技巧 189

设计室内场景的技巧 191

描绘一个虚幻的场景 193

为场景增添气氛的小技巧 195

3.场景与人物的组合表现 196

正确把握场景与人物的关系 196

在场景中绘制组合人物 198

Chapter 07

单幅漫画的草图表现 201

1.用铅笔绘制单幅漫画的流程 202

2.单幅漫画实例详解 203

天然萝莉 203

魅力女性 206

格斗 209

奇幻意境 212

人与动物 215

阳光美少年 218

腹黑少女 221

两人组合——海边度假 224

三人组合——欢唱卡拉OK 227

多人组合——快乐的沙滩 230

Chapter 08

故事漫画草图编绘 233

1.故事漫画创作的草图绘制 234

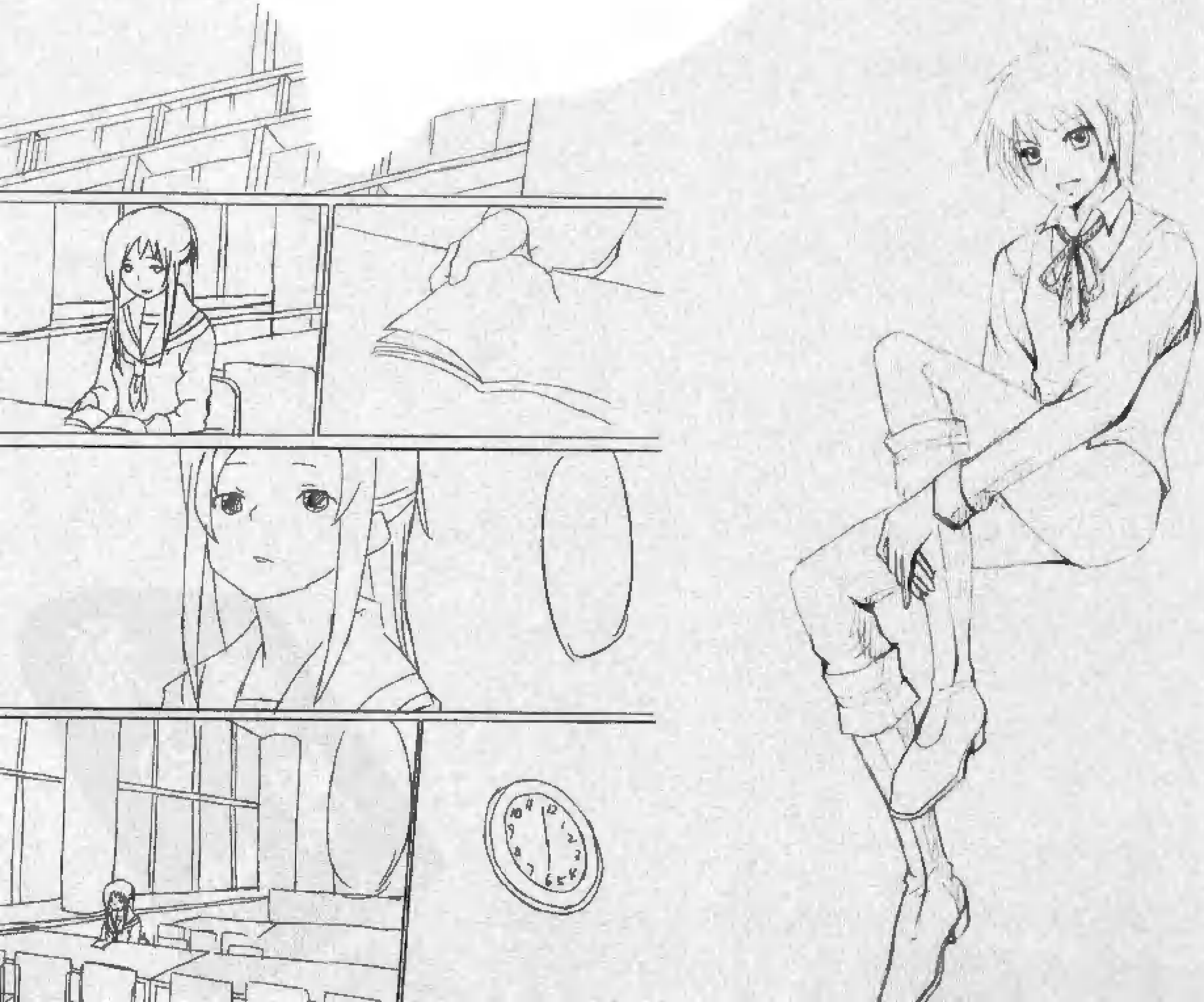
2.故事漫画草图绘制实例 236

Chapter 01

了解漫画和草图

我们翻看漫画时，往往会被其中生动的故事所吸引，同时也会迷恋书中那些绘制得十分精美的漫画人物。要知道，我们看到的漫画成品是经过很多步骤才绘制完成的，其中最基础的就是漫画的草图设计。草图是漫画的起点，也是绘制漫画必不可少的基础环节。这一章我们就来学习一下绘制漫画草图的基础知识。

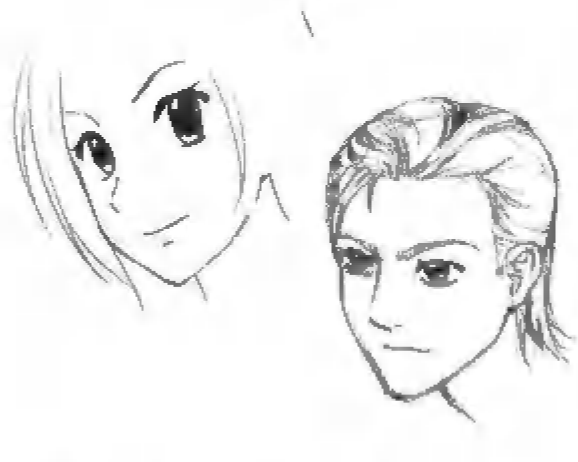

1 了解漫画的相关知识

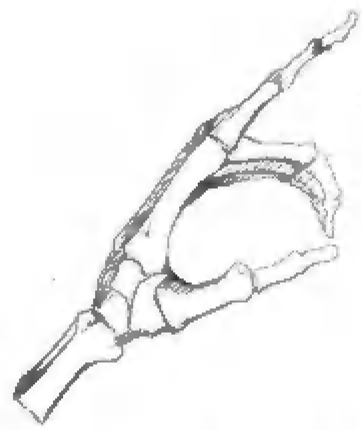
我们翻阅的漫画书已经是成品，要做成一本漫画书是要经过多个步骤的。从初期故事大纲到人物设计，再通过分格将故事一格一格地画出来，然后加上网点和对白，最后再印刷成书。下面我们就来了解一下绘制漫画的基础知识。

★ 在纸上随意涂鸦

平时在纸上的随意涂鸦是绘制漫画的第一步，很多精美的漫画都是由随手画出的草图修改而来的。

头部练习可作为今后创作漫画人物的素材。

骨骼练习有助于我们更加了解人体结构。

动态练习有助于我们创作栩栩如生的人物形象。

分镜草图的线条比较潦草，这里不用太注重线条的细节，只要表现出人物的动态和故事的大致情节就可以了。

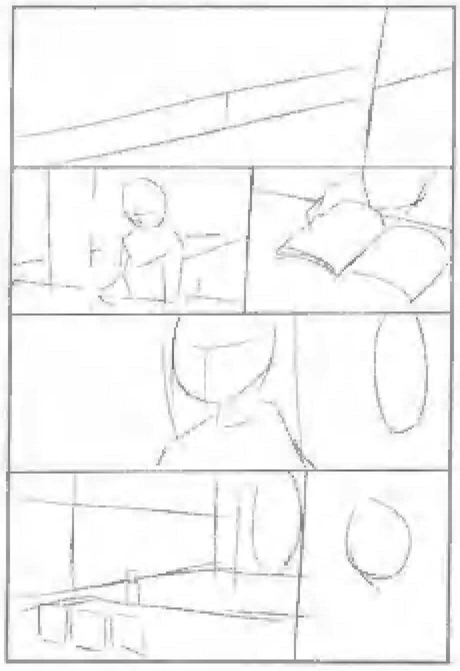

对草图进行勾线，清理线稿。通过线条的变化表现出人物的细节，这样整个画面就显得细致多了。

★ 绘制漫画的流程

在了解了漫画的相关基础知识后，我们再来学习一下漫画的绘制流程吧。

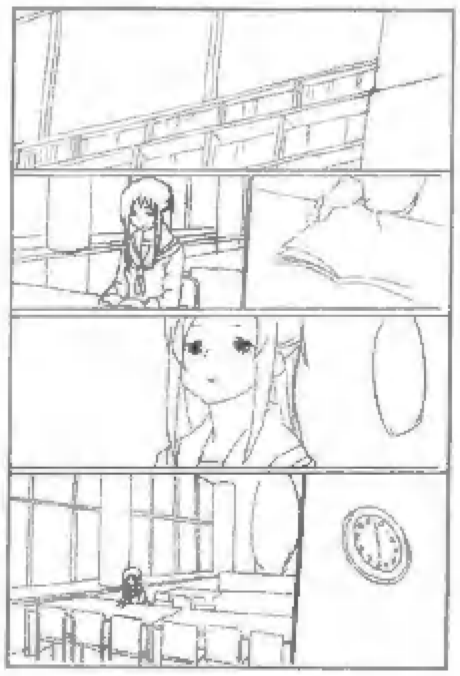
❶ 粗略地将分镜草图画出来，只需勾画出人物和场景的大致轮廓即可。

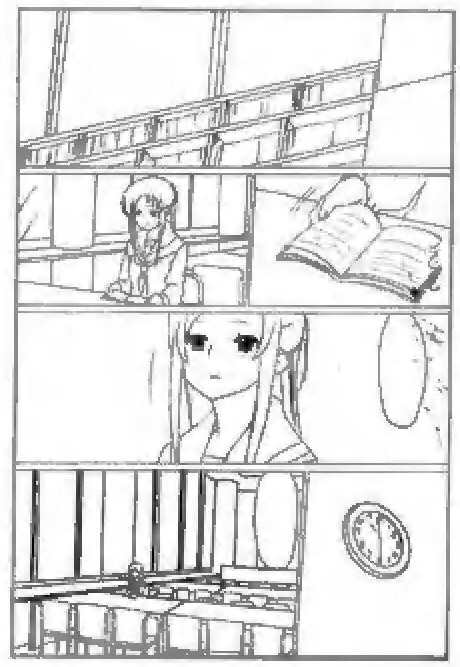
❷ 在分镜基础上添加相关细节，粗略地画出草稿。

❸ 在草稿的基础上进一步添加场景和人物的细节，为勾线做准备。

❹ 勾线并清理线稿。这时整个漫画的风格已经基本确定了。

❺ 为画面的主体贴上网点。

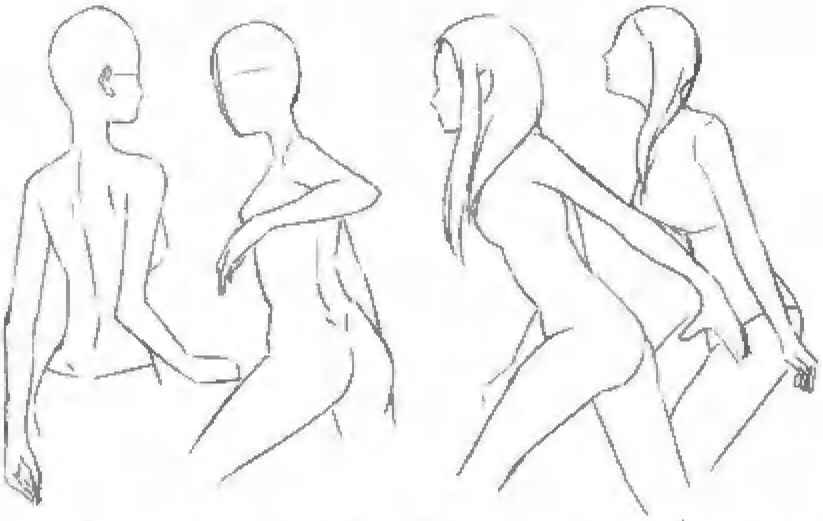

❻ 给画面配上文字。这样一幅完整的漫画就完成了。

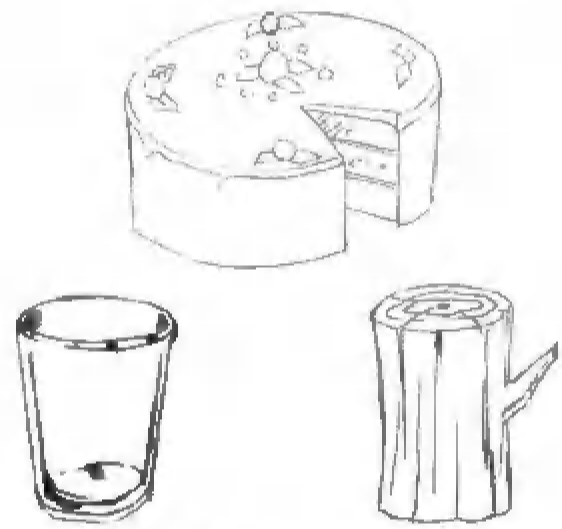

2 草图设定是画漫画的重要环节

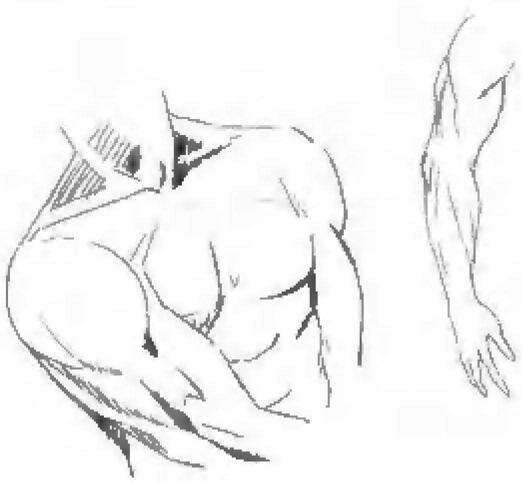
我们在创作漫画的时候，需要先画一些草图设定，可以是要创作的漫画中的人物、道具、动物或场景等。尽可能多画一些草图设定，通过反复修改这些设定，使故事中的形象更加具体，作为后续创作的参考。

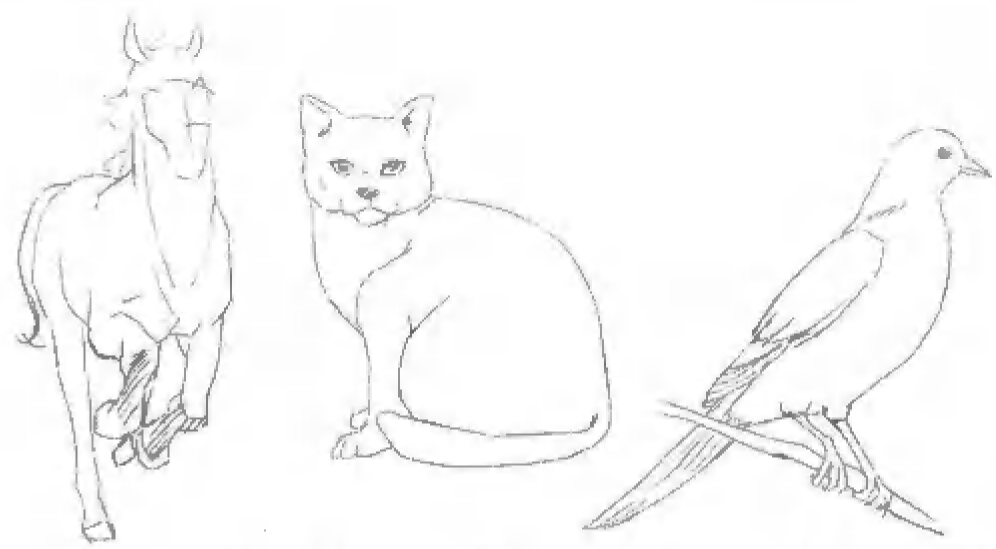
大量的动态练习是创作漫画必不可少的，长期坚持，在创作漫画时就可以轻松地画出想要的人物动态了。

一些道具的立体感练习也是完成高质量漫画不能省略的准备。

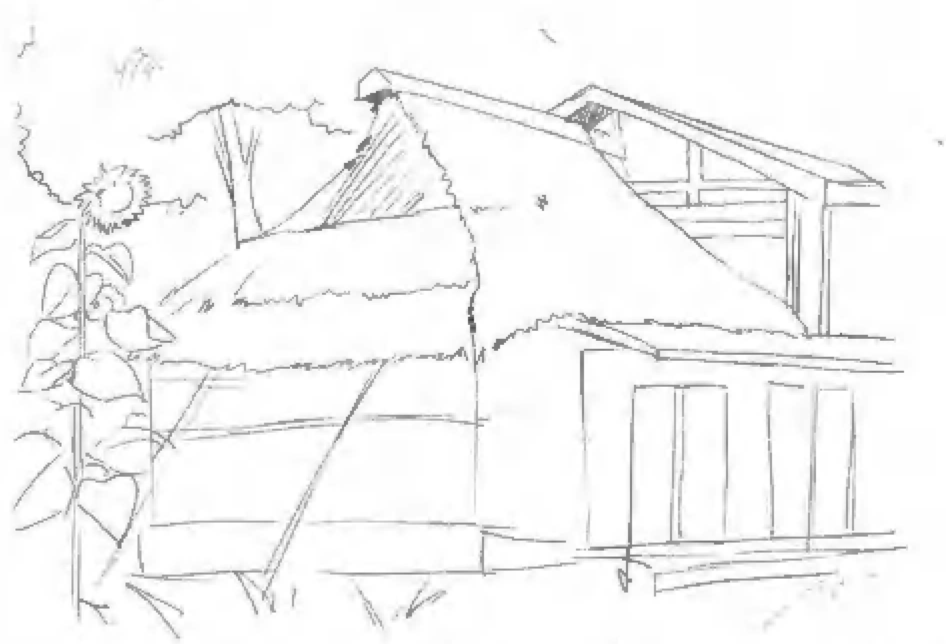
如果想画写实漫画或少年漫画，那肌肉的刻画练习也是不能少的。

练习画一些动物的速写，有助于加强手感也可以拓展漫画创作的思维。

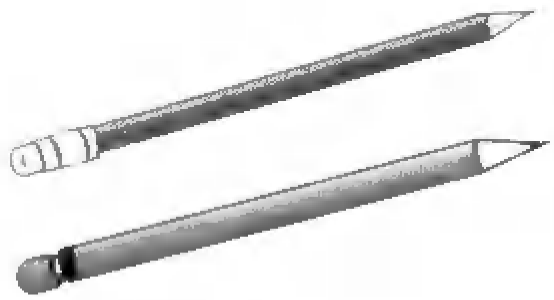
表情和五官的刻画也是绘制漫画时非常重要的一个环节。

要画好场景，需要把握好构图要领和透视原理，同时需要多观察多练习。

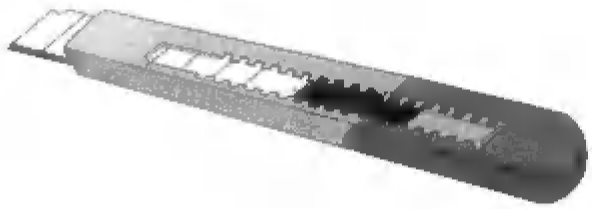
3 绘制草图前的准备工作

绘制草图前，我们需要进行一系列的准备，其中包括准备和了解一些画漫画的工具，下面我们先来了解一下漫画绘制中会用到的工具吧！

铅笔

铅笔是画草图所需的工具，有木制铅笔，自动铅笔，自动铅笔比木制铅笔更方便，但画不出粗细变化，可以根据个人喜好选择。

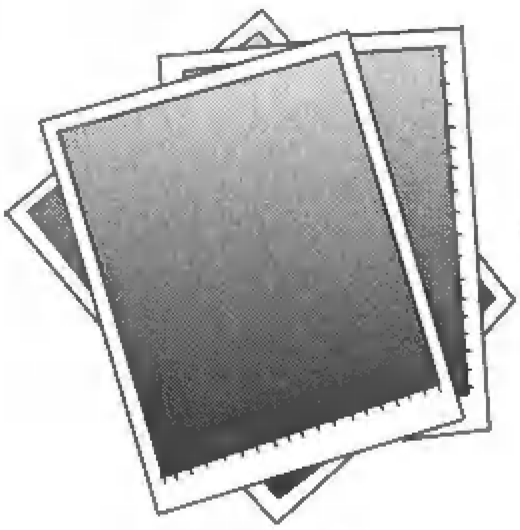
美工刀

美工刀在切割网点纸的时候用，有时也可用于裁切幅面较大的原稿纸。

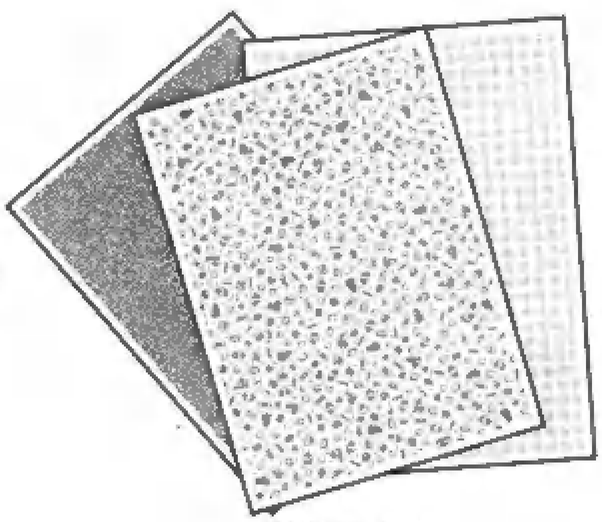

橡皮

橡皮一定要选择质量好的，这样才能轻松、干净地擦掉铅笔印。

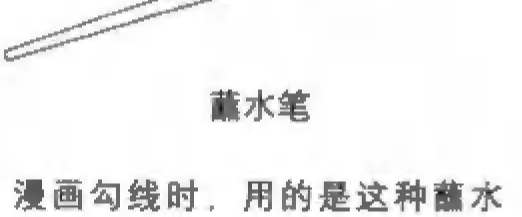

胶质网点纸

纸质网点纸

网点纸是制作漫画后期必不可少的，主要分为胶质网点纸和纸质网点纸两大类。纸网的价格较便宜，现在很多国内漫画家都用纸网给漫画上网点。

蘸水笔

漫画勾线时，用的是这种蘸水笔，笔尖可以更换。常见的蘸水笔笔尖有圆笔笔尖、G笔笔尖、镝笔笔尖和学生笔笔尖等。

墨水

墨水有耐水性和水溶性两种，耐水性墨水主要用于描线，水溶性墨水则多用于大面积涂黑。

广告白

广告白多用于对线稿的清理和修改，也可用于高光和特殊效果的表现。

4 草图绘制现场掠影

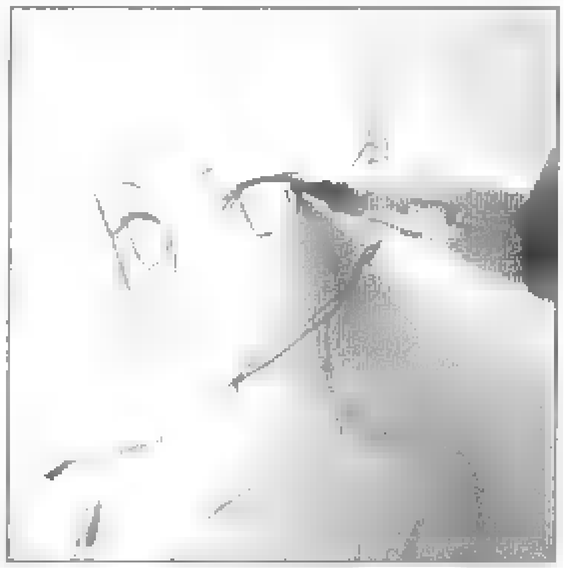
这一节我们来学习[illegible]好一个物不要一开始就画细节，要从整体出发，先画[illegible]出头部、五官和服装等等。下面就来一起学习吧！

★ 女性角色的草图设定过程

了解关于漫画的相关知识后，下面为大家演示女性角色的草图绘制流程。

❶ 大致画出人物的动态和结构。

❷ 为人物画上双眼和眉毛。当然根据个人的习惯，也可以先画嘴和鼻子。

❸ 添加鼻子和嘴，并简略地画出头发的轮廓。这里我们设计的是一个扎马尾的女生。

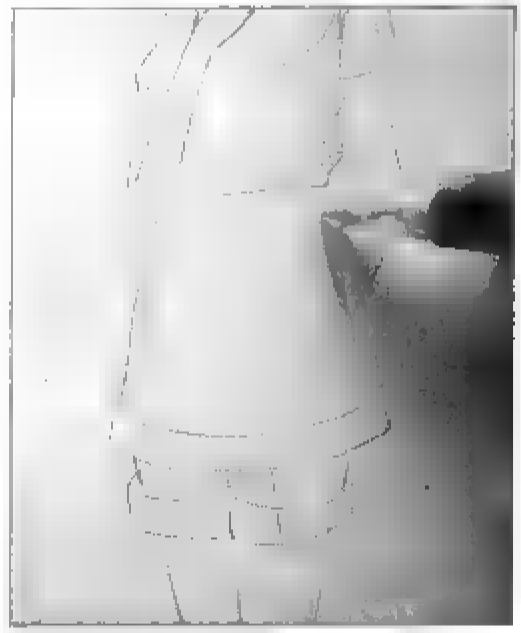
❹ 画出头发和耳朵的细节。

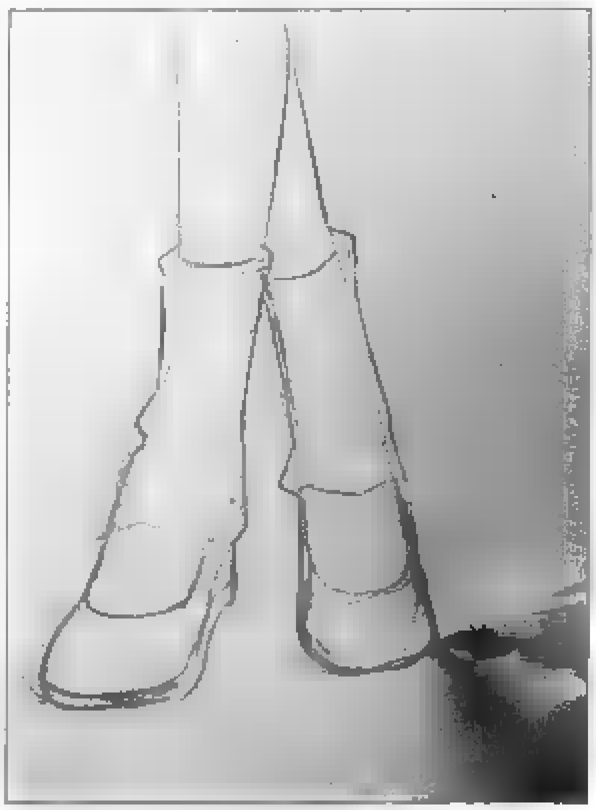
❺ 刻画手的形状，并定出每根手指的宽度。

❻ 仔细画出每根手指的形状。

❼ 简略地画出衣服的轮廓。

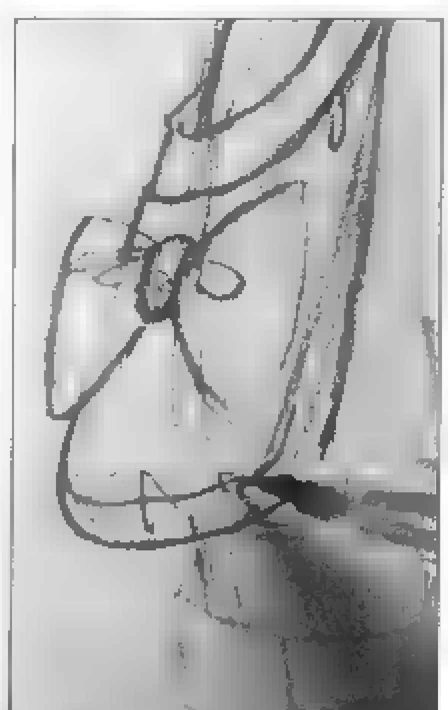
❽ 根据脚的大致轮廓画出鞋子。

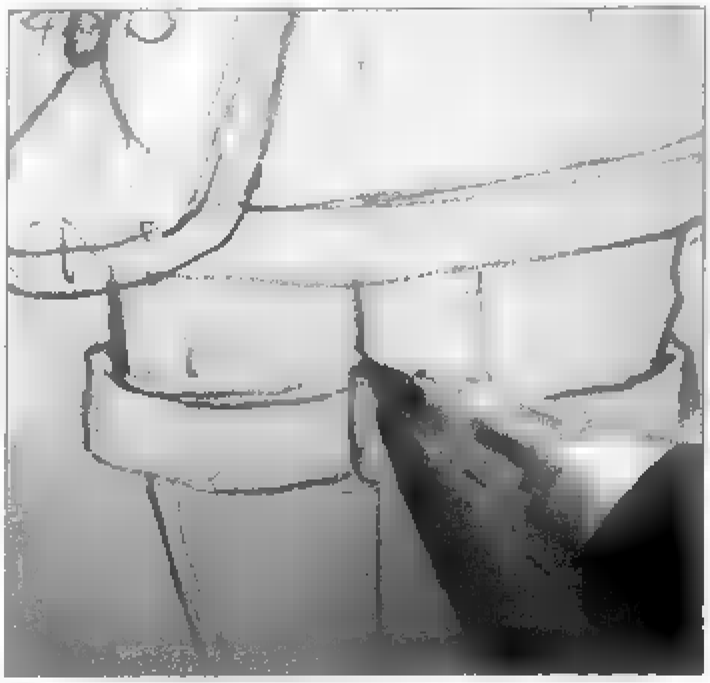
❾ 可以给人物设计一些道具，这里画上一个斜挎包。

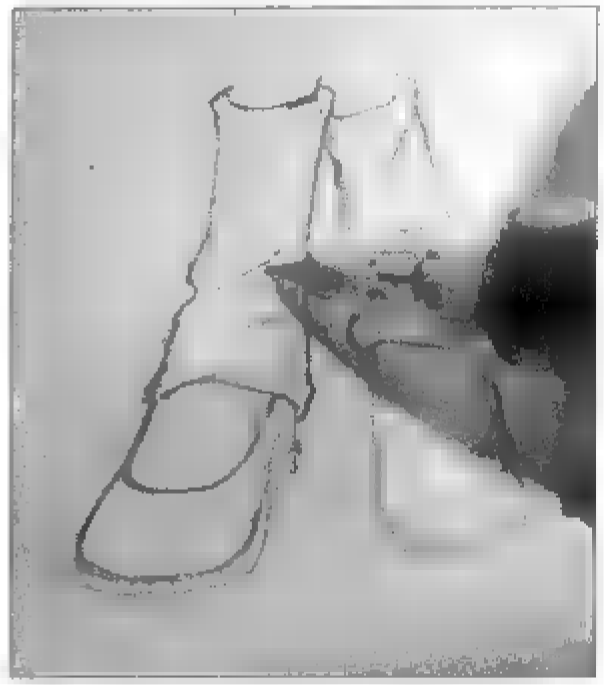
❿ 加深线条，注意衣服上不同位置褶皱的走向。

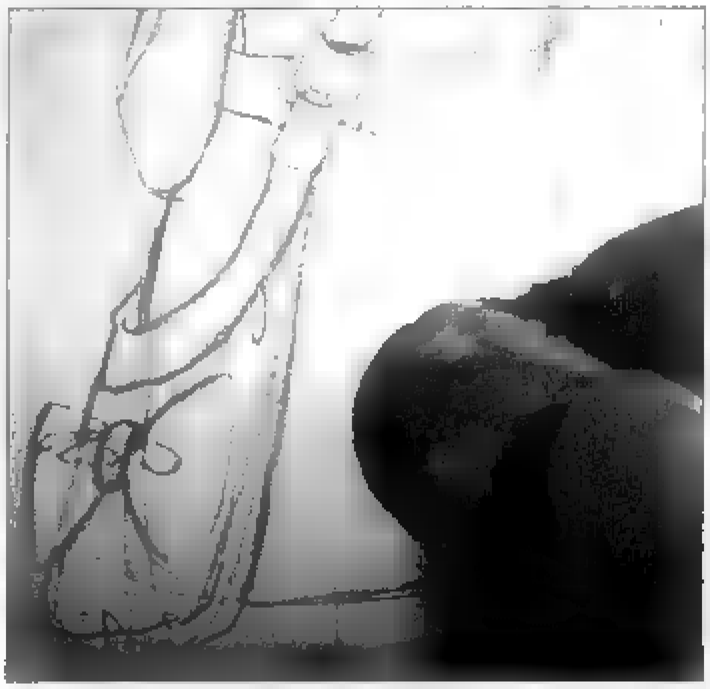
⓫ 简单地勾画出挎包上的褶皱线条。

⑫ 注意用一些弯曲的线条来勾画短裤的外轮廓线。

⑬ 脚踝处褶皱相对较多，注意勾画出细节。

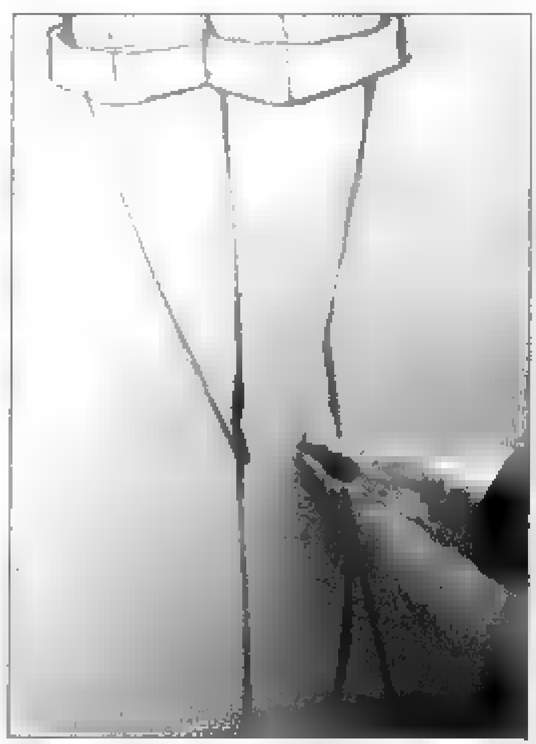
⑭ 用橡皮擦除多余的线条，让画面看上去干净一些。

⑮ 画出人物脸部眼睛的瞳孔和高光，使眼睛更有神采。

⑯ 在线条相交的地方适当加粗些，让人物看上去更有立体感。

⑰ 膝盖处的线条可以加粗一些，增强画面的立体感。

⑱ 在人物的脖子处添加阴影。

⑲ 在手臂及衣服的褶皱处添加阴影，使其更有立体感。

⑳ 在膝盖下方画上少量阴影，使膝盖看上去有凸起的感觉。

㉑ 至此，一张全身的人物图就绘制完成了。

★ 男性角色的草图设定过程

下面我们通过同样的方法为大家演示男性角色草图的绘制流程。

❶ 先勾画出人物的大体轮廓，画出人物的形态。

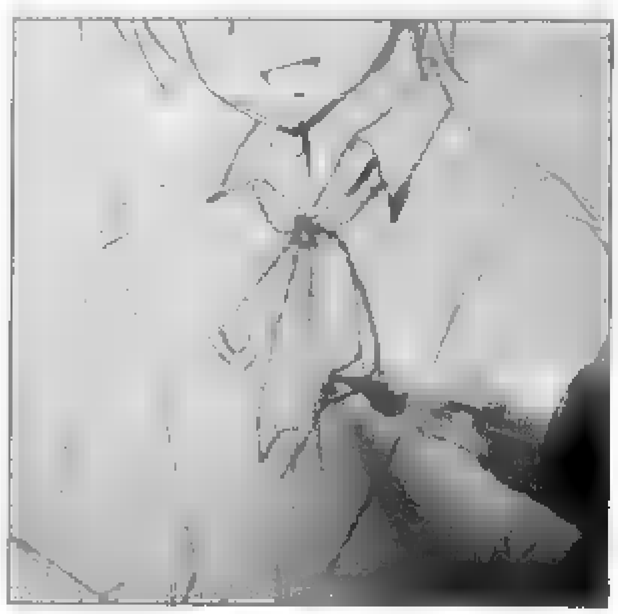
❷ 在草图的面部画上眼睛，注意画准透视关系。

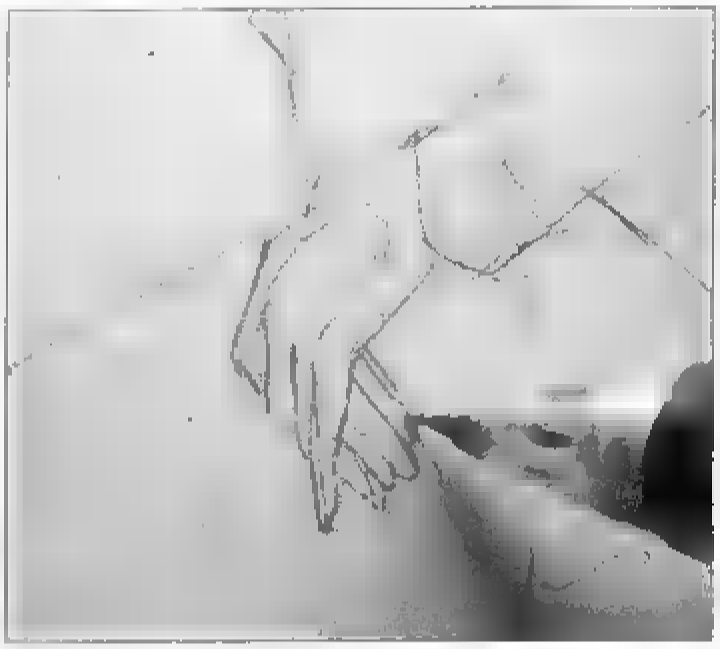
❸ 画出头发的轮廓，注意要突出蓬松感。

❹ 大致勾画出衣服的样式。

❺ 仔细勾画出领结，适当加重线条以体现层次感。

画出手部轮廓，注意体现两手交叉时的遮挡关系。

至此，人物草图基本上就完成了。

7 将鞋子也画出来，线条要自然流畅。

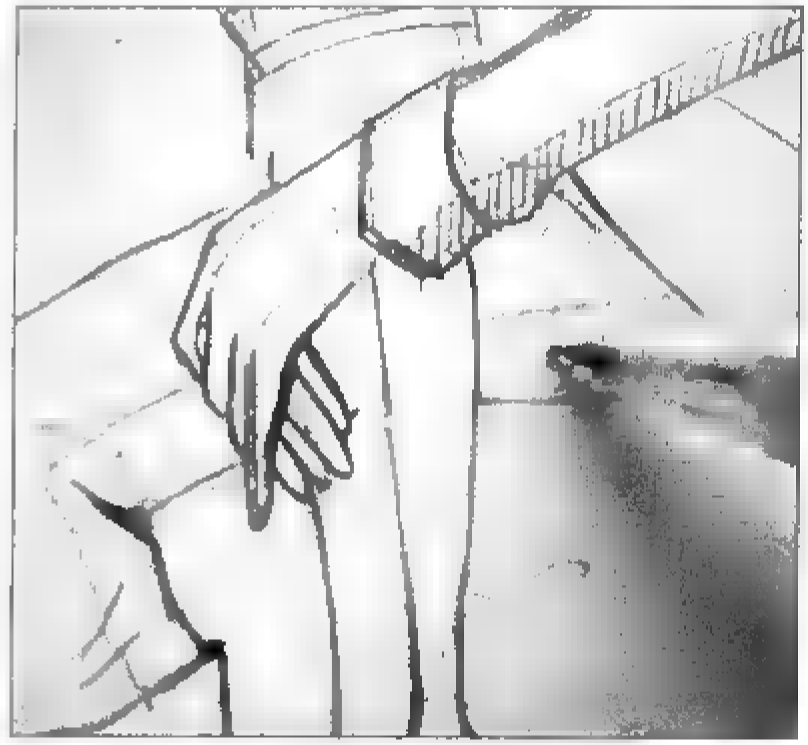
9 在一些关节的转折处加粗衣服上的线条，体现立体感。

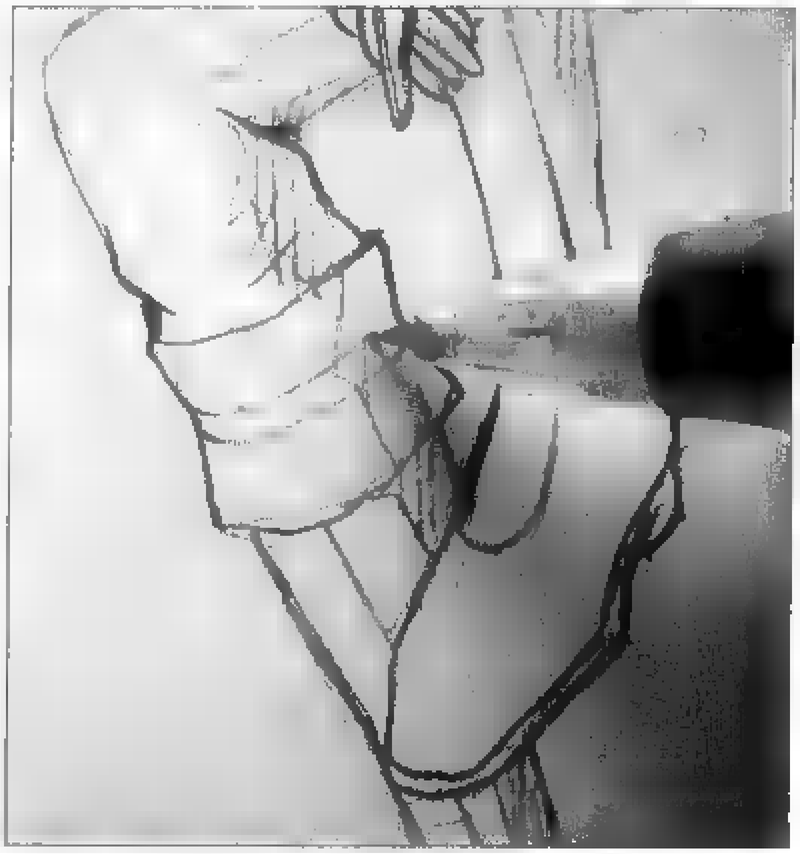
10 下巴和脖子相交处的线条也要加粗些。

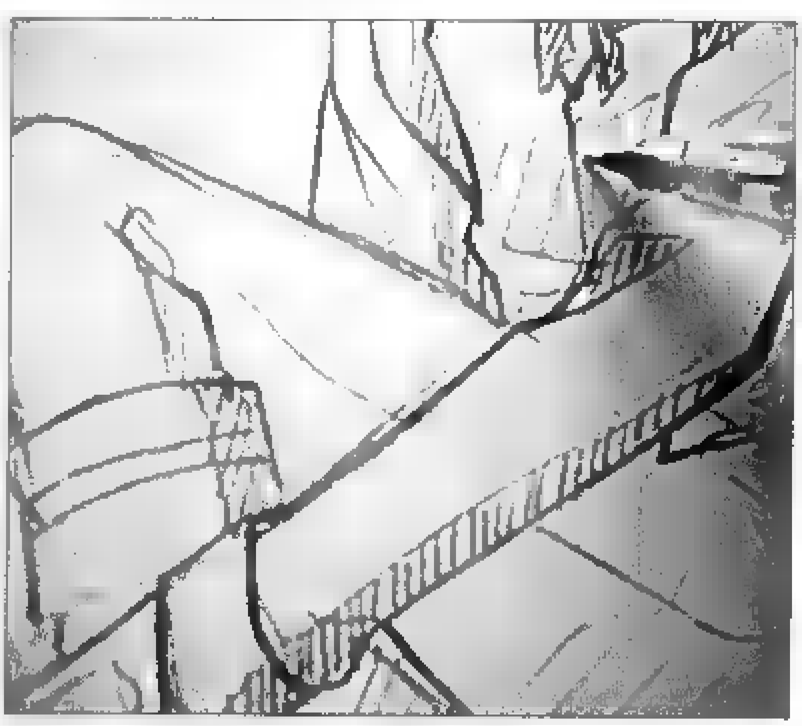
⑪ 在图中添加阴影，着重刻画出衣服褶皱处的阴影。

⑫ 阴影的斜线可以用不同间隔来体现，以突出层次感。

⑬ 绘制鞋子上的阴影时，注意形状要有一定的变化。

⑭ 在领结下方随意画出一些间隔较宽的阴影，体现出人物的动态感。

⑮ 至此，人物图例就绘制完成了。

Chapter 02 头部表现基础

头部是区分人物特征的重要部分，在漫画表现中也十分重要。本章我们主要学习人物头部的绘制方法。绘制人物头部的重点在于准确地描绘出五官的形状和比例。另外，人物的喜怒哀乐等情绪也是通过面部变化反映出来的，所以在本章中我们也会讲解漫画人物面部表情的绘制方法。下面就让我们一起学习如何画出生动的漫画人物头像吧！

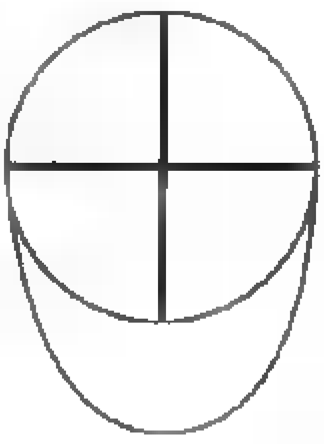

1 绘制漫画人物个性的脸庞

漫画中的人物也有不同的性格特征，不同的人物个性可以用不同的脸型体现出来。下面我们就来了解一下人物脸型的画法吧！

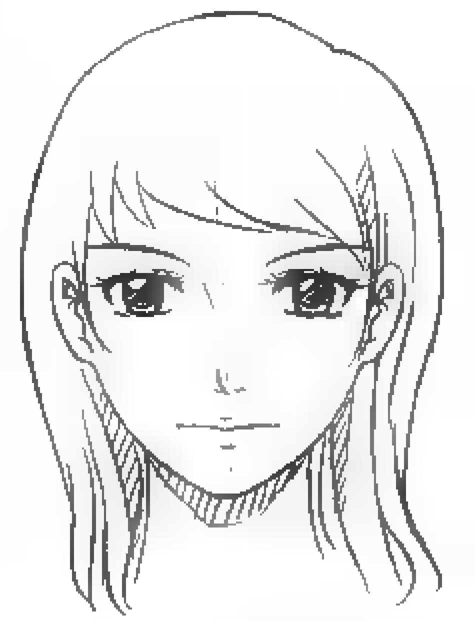
★ 漫画角色的基本脸型

我们在创作漫画角色的时候，可以尝试创作多种脸型，不同性格和年龄的漫画人物也可以通过不同的脸型加以区别。下面我们就来举例讲解漫画人物不同脸型的特点以及绘制的技巧。

鹅蛋脸

鹅蛋脸是比较好看的标准脸型，也是比较常见的脸型。这种脸型多用于写实漫画。

通常将温柔成熟的女性角色设计成鹅蛋脸型，脸部轮廓柔和，下巴比较小。

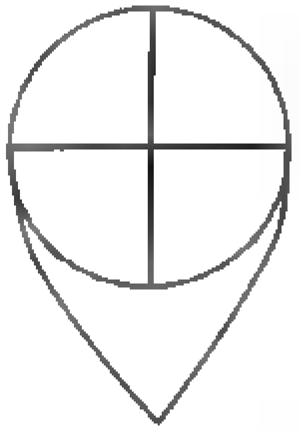
成熟男青年的鹅蛋脸型可以画得稍微长一些，脸部轮廓曲线和下颌骨都不太明显。

鹅蛋脸型的小男孩，相比成熟的男青年，脸显得稍宽，脸颊上的肉相对多些，下巴略尖。

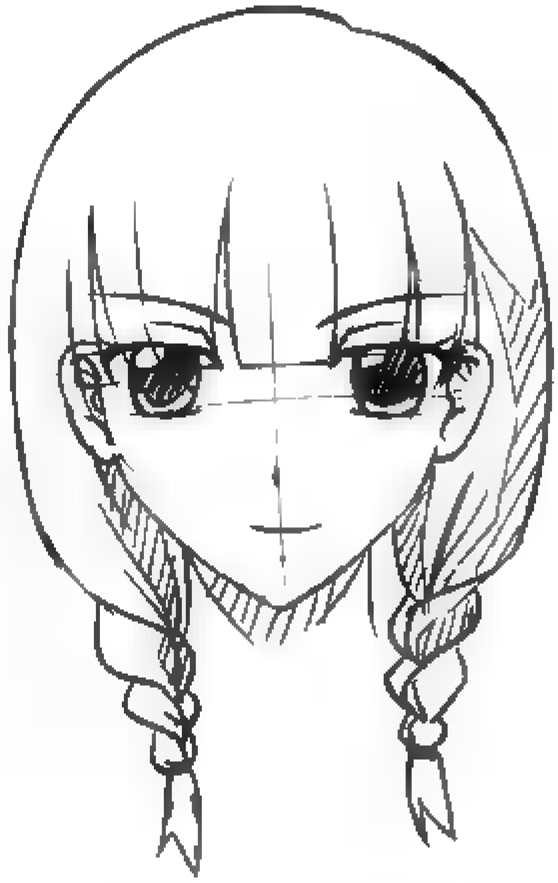

鹅蛋脸型的小女孩，脸型可以画得圆润、有肉感一些，显出娇小可爱的样子。

三角形脸

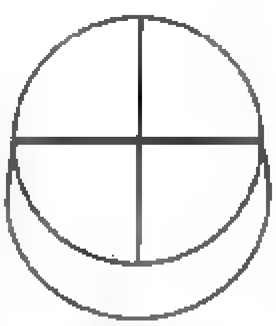
三角形脸是各种漫画中常见的脸型，特点是下巴很尖，从正面看脸颊十分消瘦，形状接近倒三角形。

绘制三角形脸的女生时，可以把眼睛画得稍大，这样会显得更有神。

三角形脸的男生眼睛和眉毛可以画得细长，以配合秀气的三角脸型塑造人物。

圆形脸

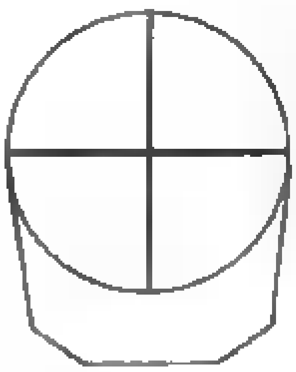
圆形脸常用于表现小孩子或肥胖的角色，有时也用于绘制Q版人物。这种脸型结构不明显，只要用圆滑的线条来表现就可以了。

绘制Q版圆形脸的女生时，眼睛要画得大些，这样会显得更加可爱。

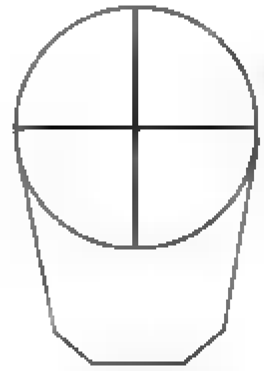

绘制圆形脸的老爷爷时，不要画出下颌骨，而是用双下巴来体现松弛的肌肉，同时将眼睛画得细小些来表现慈祥的样子。

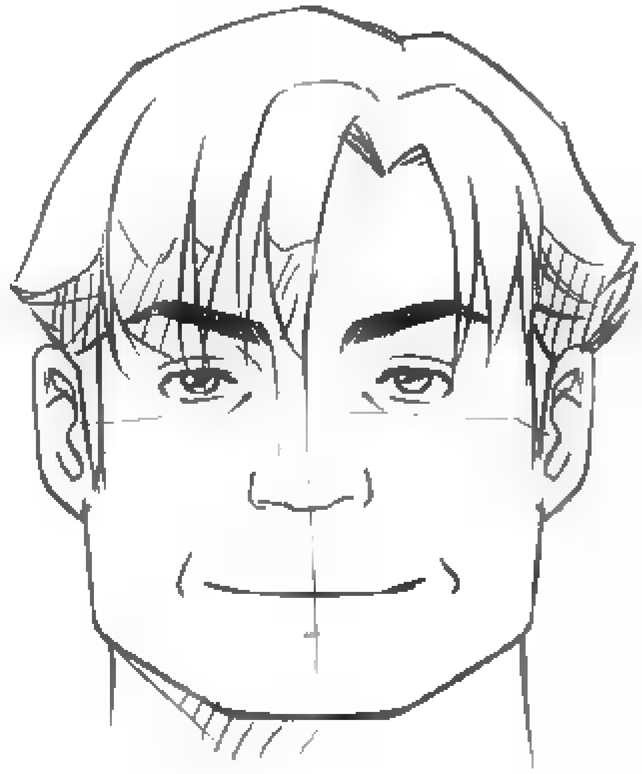
方形脸

方形脸的脸部轮廓棱角分明，这种脸型可以用于表现强壮的中年男子。

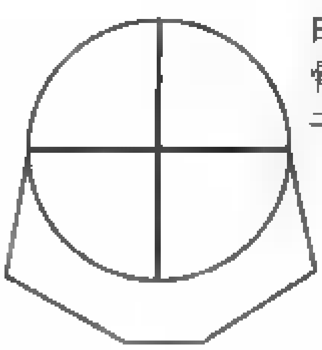

国字脸

国字脸和方形脸相比，脸部轮廓稍显柔和些，可用于表现成熟稳重的男性。

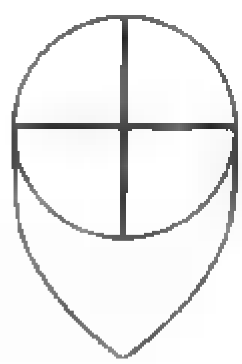

由字脸

由字脸脸型的特点是下颌骨非常凸出，可用于体现干练的中年男子。

申字脸

申字脸是较少见的脸型。和常见脸型相比，这类脸型较细长，可以用于表现精明强干的女强人。

★ 根据角色的个性设计脸型

漫画中各种不同性格的人物会用不同的脸型来表现，比如温柔娴熟的女性可以用较圆润的鹅蛋脸来表现，可■的小孩可以用圆形脸来表现，刚劲的运动员可以用方形脸来表现等。下面我们就举例进行讲解。

可爱的猫女，圆圆的脸，下巴较短，五官都集中在一起，样子非常可爱。

戴眼镜的中年男子，头发束起来扎在后面。虽然发型比较另类，但是刚硬的国字脸轮廓，还是使人物显得很有男子气概。

■长申字脸的年轻男子，尖细的下巴使人物显得很精明。

圆形脸的胖子，脸上看不出任何骨骼轮廓，外眼角下垂，显得很憨厚。

鹅蛋脸的女性，一头柔顺的直发，眼神十分温柔，样子非常淑女。

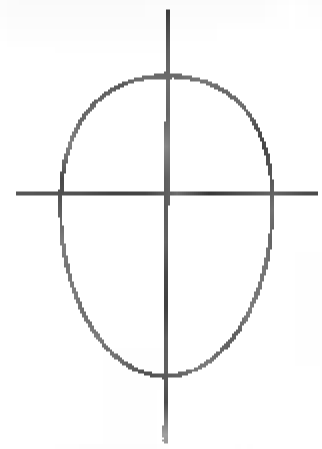
三角形脸的女性形象，一头俏丽的中长发，显得很精明能干。

2 细致地描绘漫画人物的五官

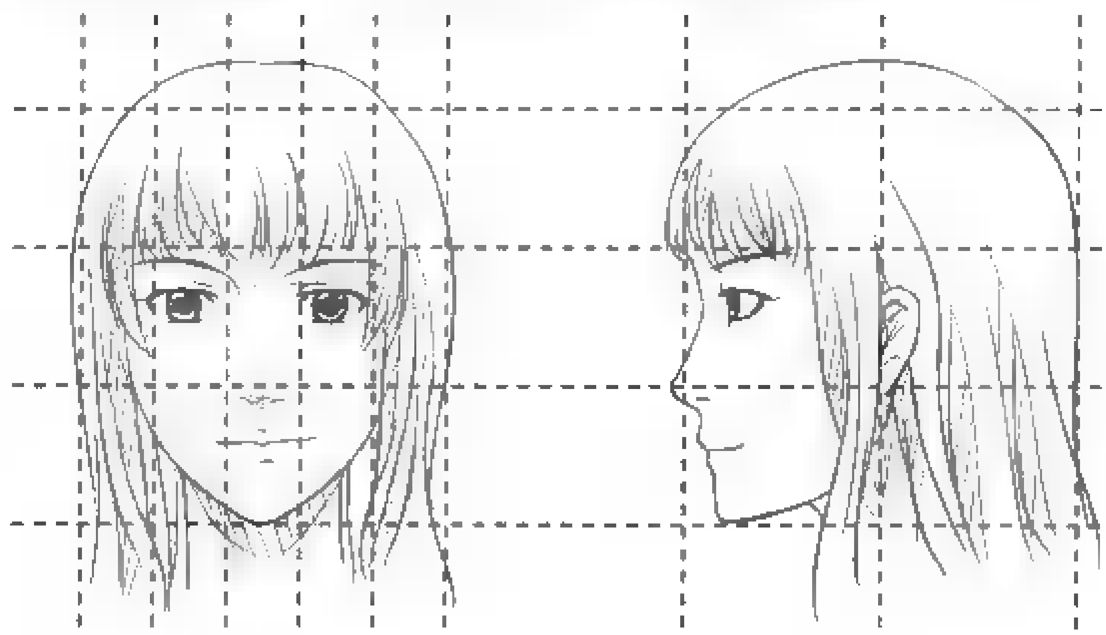
要画好漫画人物的五官，我们首先需要了解真实人物五官的基本比例及位置，然后还要了解漫画人物五官的表现手法。下面我们就举例讲解。

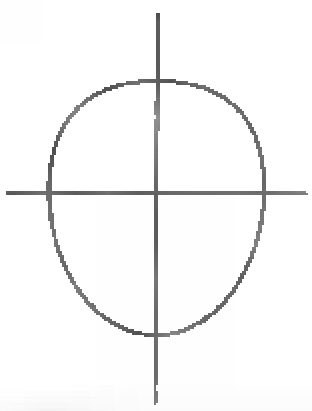
★ 了解五官的基本比例和位置

漫画中不同年龄人物的五官比例和位置也是不同的，成年人的五官比较舒展，小孩子的五官长得较为集中。以成年人为例，如下图所示，鼻子在从发际线到下巴1/3的位置上，眼睛大约在头部1/2的位置上，嘴在从鼻底到下巴的1/3处，耳朵的高度基本与眼睛和鼻底齐平。从侧面看，耳朵与下颌骨相接，在整个头中心线一半的位置上。

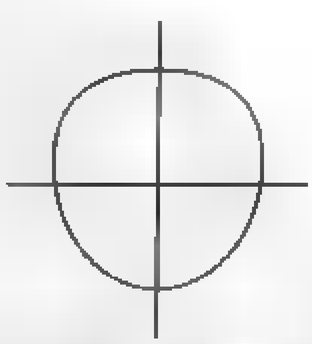
成年人已经发育成熟，脸偏长，眼睛大致在脸部1/3的位置上。

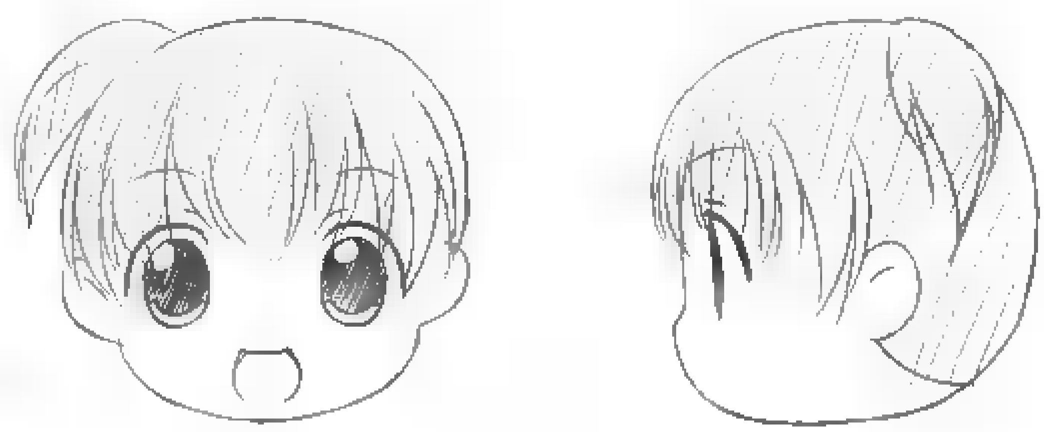

青少年没发育完全，脸比成年人脸偏短，眼睛基本在脸部中间的位置上。

小孩子尚未发育，五官都集中在一起，眼睛一般在脸部中间靠下的位置上。

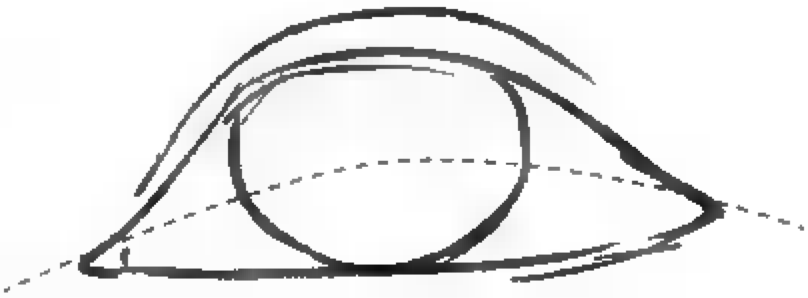

★ 眼睛的漫画表现

眼睛是心灵的窗口，绘制出传神的眼睛可以更好地表现人物性格，所以漫画中尤其重视对眼睛的刻画。下面我们就来学习漫画中眼睛的画法。

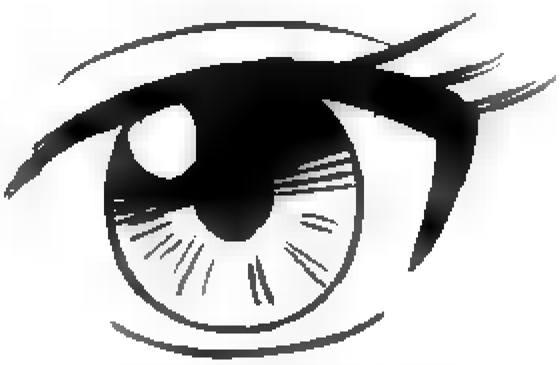

正面的眼睛　　正侧面的眼睛　　3/4侧面的眼睛

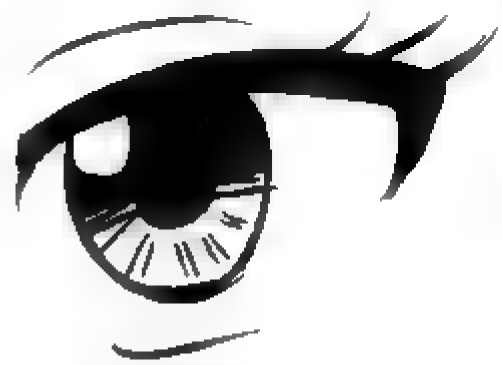
向下看的眼睛

漫画表现正面的眼睛

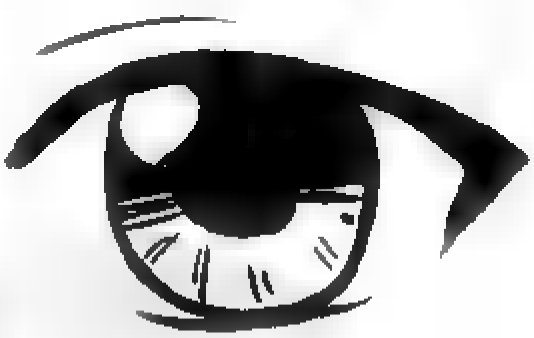

漫画表现正侧面的眼睛

漫画表现3/4侧面的眼睛

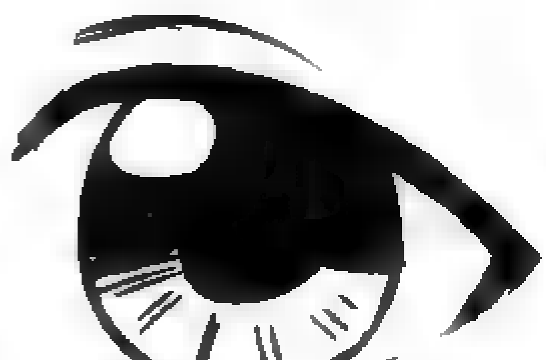
◎眼角外形的基本类型

普通眼睛的内外眼角是水平的，可用于表现性格开朗的人。

外眼角上挑的类型，可用于表现性格强势的人物。

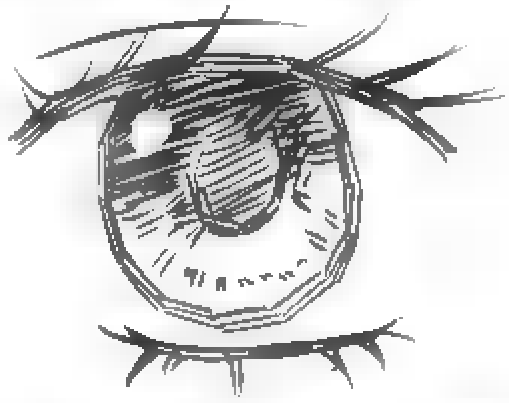
外眼角下垂的类型，可用于表现性格内向、单纯的人物。

◎眼睛的表现手法

漫画风格不同，眼睛的表现手法也不同，下面就来学习如何绘制漫画中眼睛的细节。

动画式的表现手法，涂黑睫毛和瞳孔，再用白色画出高光即可。

少女漫画常用的表现手法，用排线构成的眼睛，非常自然。

还未上色的线稿，眼睑和高光都用线条勾勒出来，方便上色。

◎各种风格的眼睛表现

没有睫毛，上眼睑用粗线条表现，是现在比较常用的风格。

较华丽的眼睛，而且画出了眼睫毛，适合表现细腻的漫画风格。

细长的眼睛，上面的眼睫毛留白，是比较另类的风格。

卡通式的眼睛，整个眼睛都涂黑了，然后画出高光，也没有下眼睑，简单可爱。

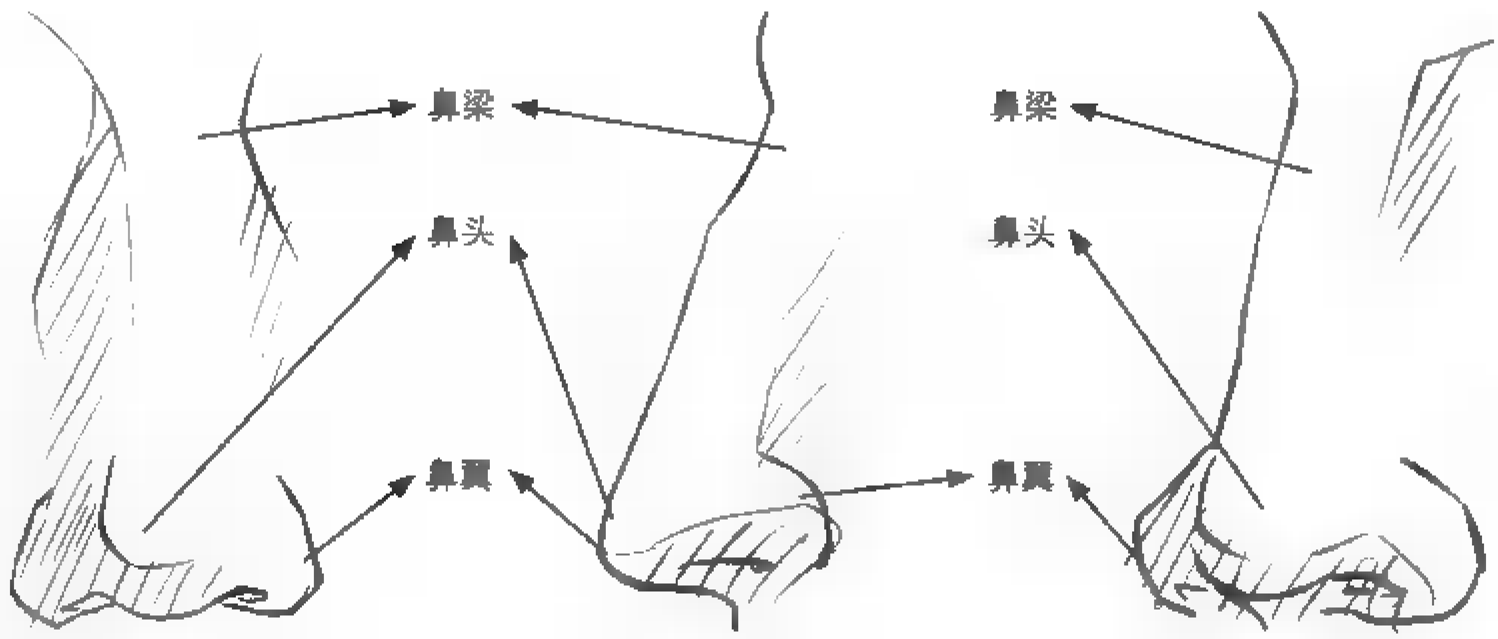
瞳孔画成很小的黑点，没有眼睫毛，可用于表现诡计多端的人物形象。

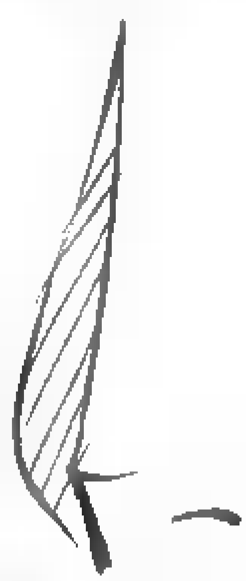
偏写实风格的眼睛，用于写实风格的漫画。

★ 鼻子的漫画表现

鼻子是脸上最凸出的部位，但在漫画里鼻子通常表现得较简单，有时甚至用一个点就代表了。下面就来学习漫画中鼻子的画法。

正面的鼻子　　正侧面的鼻子　　3/4侧面的鼻子

漫画表现正面的鼻子

漫画表现正侧面的鼻子

漫画表现3/4侧面的鼻子

◎各种形态的鼻子

大鼻子

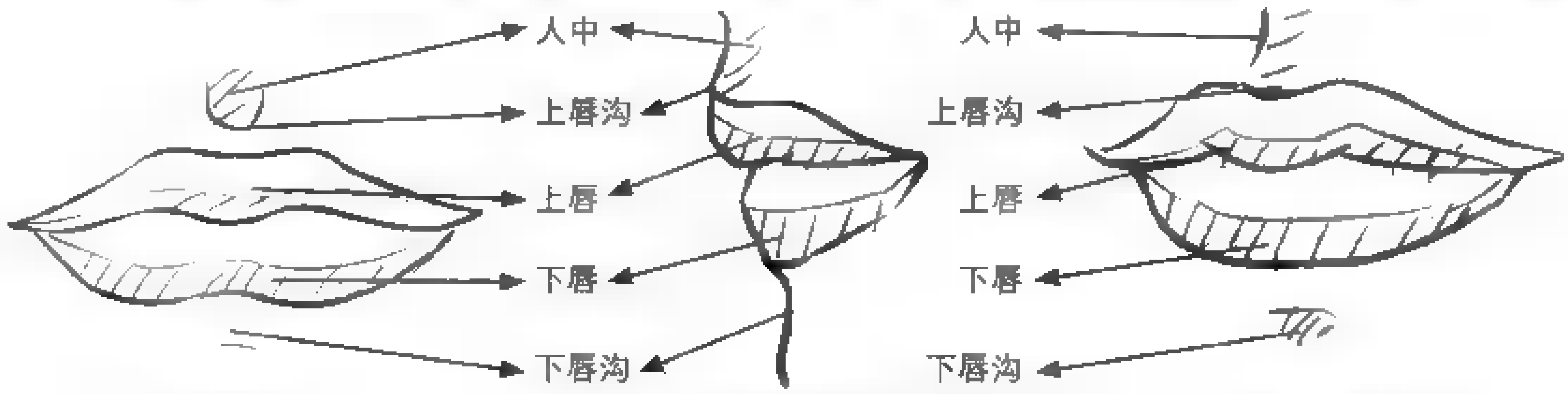
朝天鼻

高鼻梁的鼻子

★ 嘴巴的漫画表现

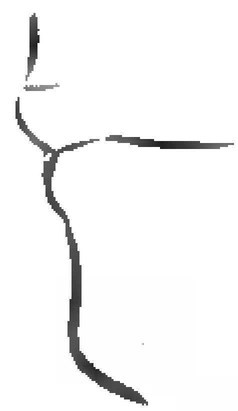
嘴巴是最富有表现力的器官，在漫画里常用夸张化的手法来表现嘴。下面我们就来举例讲解漫画中嘴巴的画法。

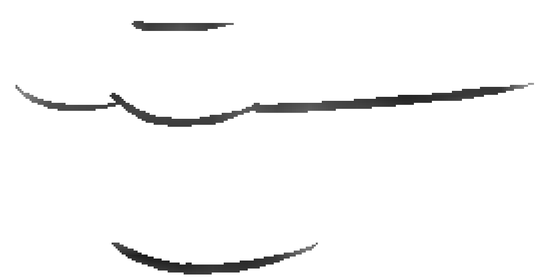
正面的嘴 正侧面的嘴 3/4侧面的嘴

漫画表现正面的嘴

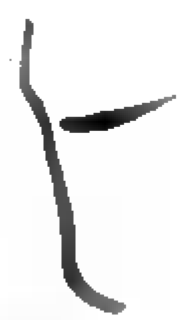
漫画表现正侧面的嘴

漫画表现3/4侧面的嘴

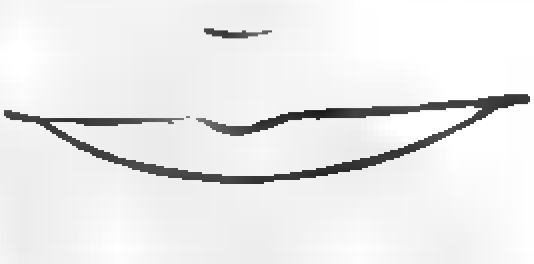
更加简化的正面的嘴

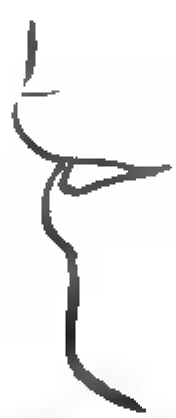
更加简化的正侧面的嘴

更加简化的3/4侧面的嘴

漫画表现正面张开时的嘴

漫画表现正侧面张开时的嘴

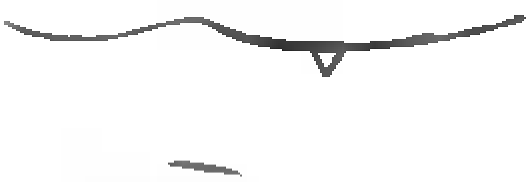
漫画表现3/4侧面张开时的嘴

◎漫画中嘴的各种表现

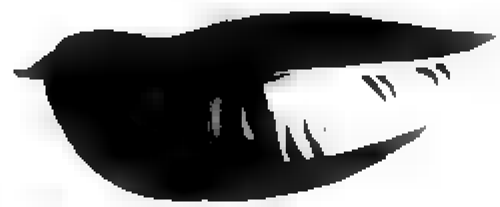

大叫时的嘴

使劲咬住下唇的嘴

涂上唇彩的嘴

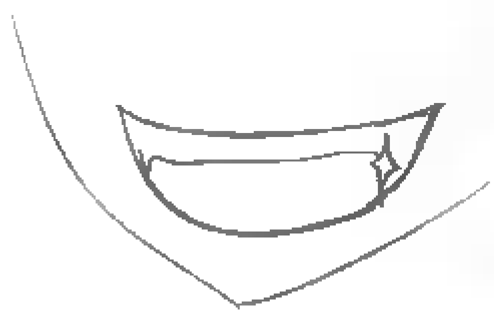

露出尖牙的嘴

干裂的嘴

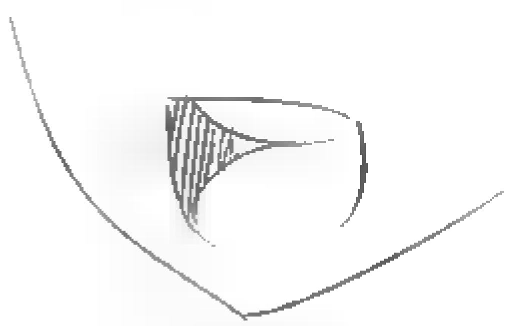

涂上口红的嘴

卡通化的嘴

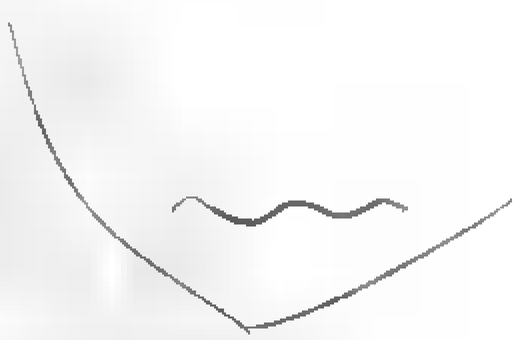

打哈欠时的嘴

露牙笑时的嘴

嘟起的嘴

大笑时的嘴

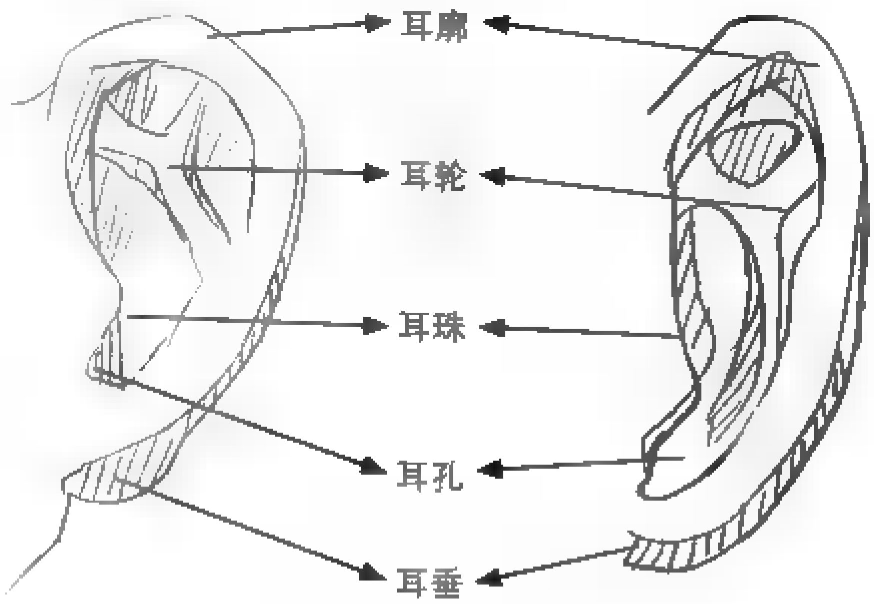

微笑时的嘴

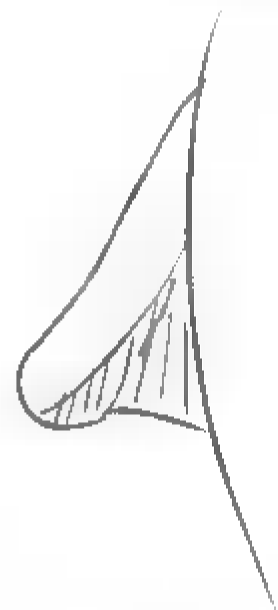

波浪线状的嘴

咬牙切齿的嘴

★ 耳朵的漫画表现

因为耳朵经常被头发遮住，所以很容易被忽略，但是在漫画里如果把耳朵画得漂亮，也会为人物增色不少。下面我们就来学习漫画中耳朵的画法。

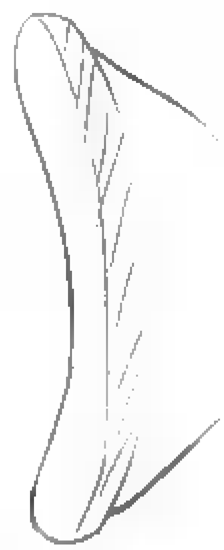
俯视角度下的耳朵

简化的漫画表现的耳朵

更加简化的漫画表现的耳朵

正背面角度的耳朵

◎漫画中变形表现的耳朵

猫耳朵

精灵耳朵

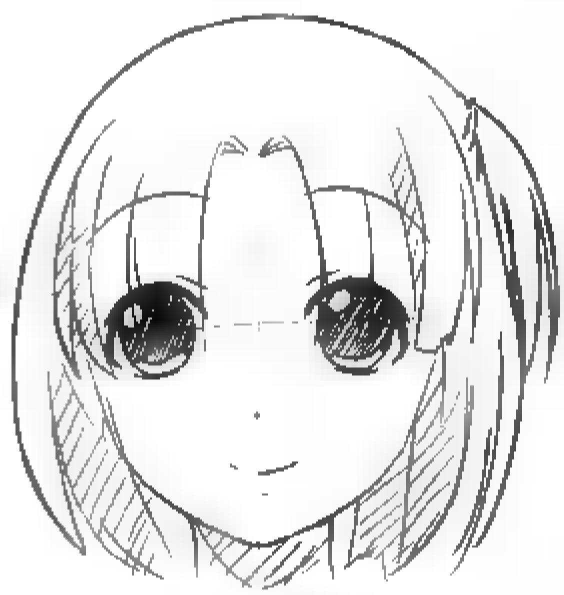
狐狸耳朵

★ 增强女性角色可爱度的五官变形

我们在看漫画时，常常会发现大眼睛或者小嘴巴的女生更惹人喜爱，这也是漫画塑造人物形象时一种独特的表现手法。下面我们就来看看如何增强女性角色的可爱度吧！

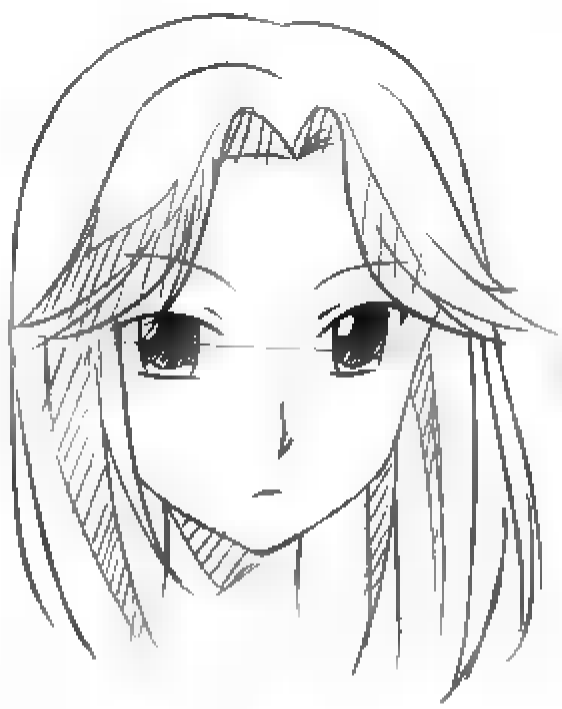

小眼睛类型

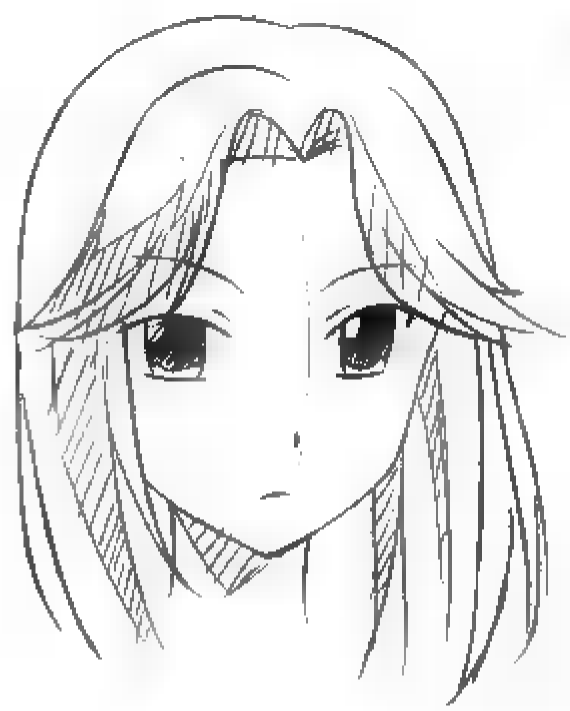

大眼睛类型

把眼睛画得稍微大一些，能够使人物形象更吸引人，所以在绘制可爱型的女孩时，常常会把眼睛画得较大。

有鼻梁类型

用点表现鼻子的类型

现在流行的少女漫画不会像老式少女漫画那样把鼻子的结构全部画出来，而是用一个点来表现鼻子，这样人物的脸会显得更加圆润。

无眼睫毛类型

有眼睫毛类型

绘制可爱女生的眼睛时，还可以加上长长的睫毛，这样眼睛会显得更大、更有神。

★ 增强男性角色帅气度的五官变形

帅气的男性眼睛细长，鼻梁也很挺。下面我们就来看看怎样把男性绘制得更加帅气吧！

绘制爽朗帅气的男生时，可以把嘴画得大一些，这样更能突出人物的洒脱与帅气。

小嘴类型

大嘴类型

绘制帅气的人物形象时，可以把眼睛画成细长形，这样会使人物显得成熟稳重。

普通眼类型

细长眼类型

绘制男生眉毛时，可以将眉毛与眼睛之间的距离画得近一些。这样会使人物显得更有男子气概。

眉毛离眼较远的类型

眉毛离眼较近的类型

3 塑造可以识别形象的发型

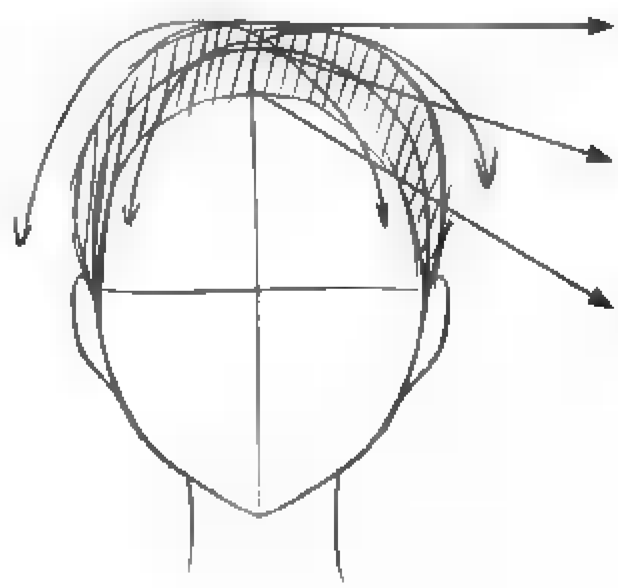
漫画里的形象不仅可以通过脸型区别，也可以通过发型来区别，设计不同的发型人物的感觉也就不一样，而且不同性格、不同年龄的人物发型特点也不一样。下面就来一起学习一下吧。

★ 了解头发生长的基本原理

头发生长在头部发际线以上的部位，并且有一定的厚度，下面就结合图片来进行讲解。

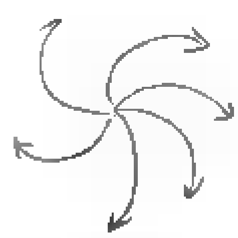

绘制头发时，应根据人物头部的外形来绘制，这样画出来的头发才有立体感。

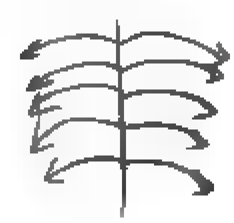
人物头发与头部关系图

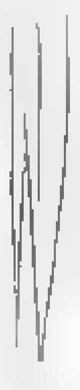

根据头发的生长规律，不同的发型发丝会呈现不同的走势，像这种旋涡状的走势多用于短发。

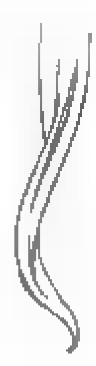

这种向两侧分开的发丝走势，头发会沿着头部轮廓自然垂落。

垂顺的直发

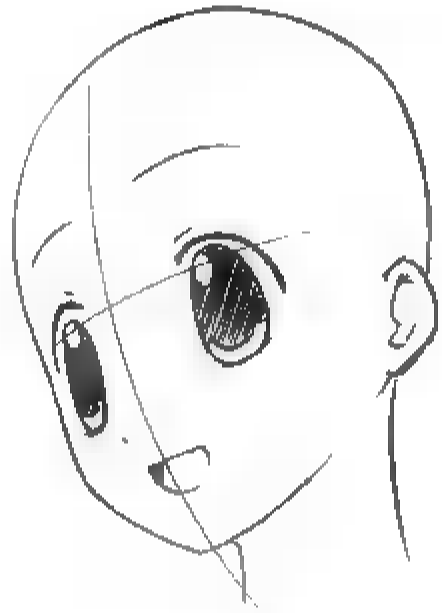
自然的卷发

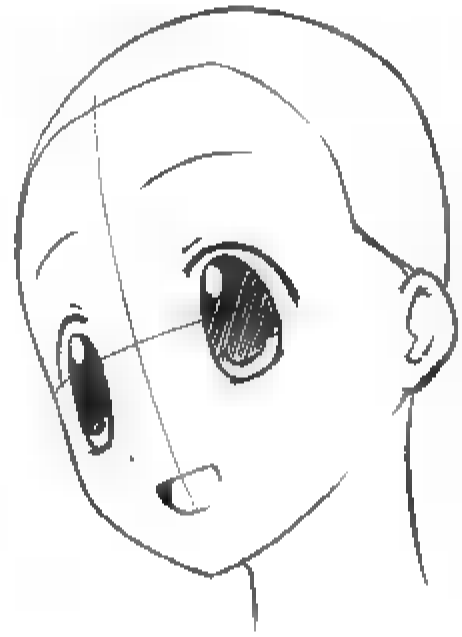
华丽的卷发

★ 头发的绘制流程

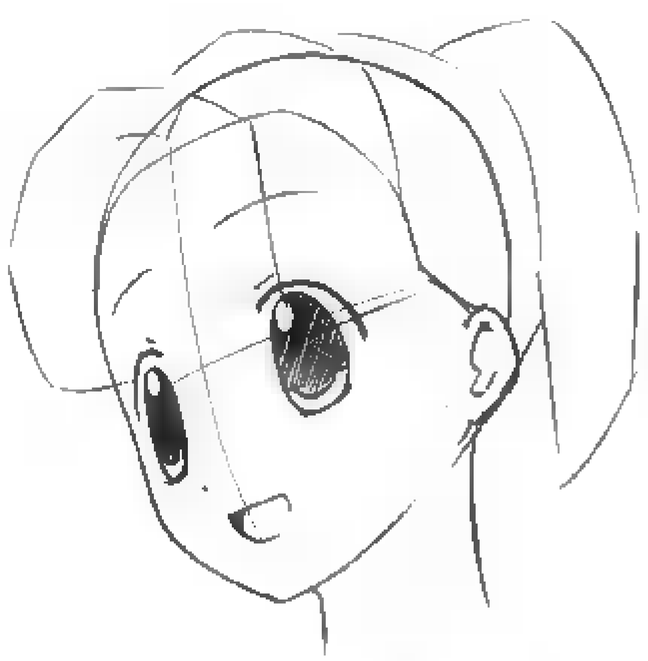
下面我们再来学习一下如何绘制头发。画头发的时候，要表现出头部的立体感和体积感。画头发的时候可以先画出头部的轮廓再添加头发。

❶ 画出人物头部外形并添加五官。

❷ 定出发际线的位置。

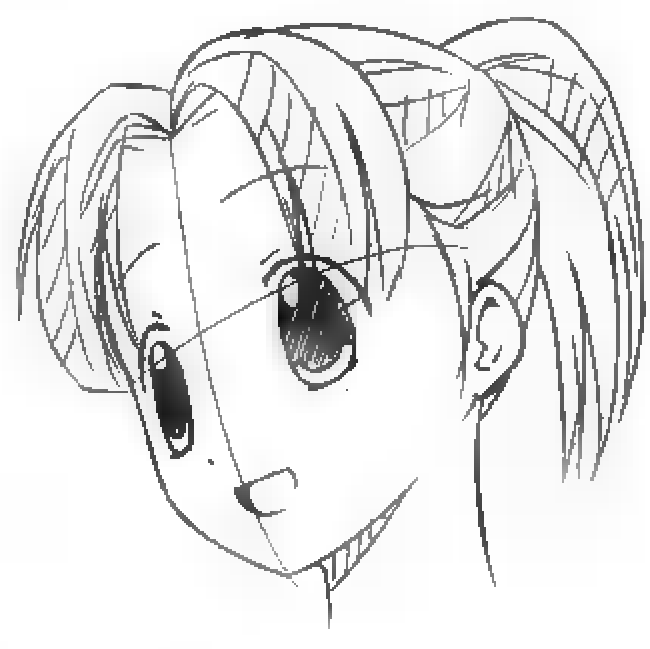
❸ 根据头部轮廓和发际线的位置画出头发的大体外形。

❹ 画出发丝和辫子的细节。

❺ 擦掉多余的线，调整细节。

❻ 添加阴影，至此就绘制完成了。

★ 不同发色的表现

在漫画里是如何通过黑白两色表现头发的发色呢？其实有很多表现手法，下面我们一起来看看吧！

金色或白色：可以用很多细碎的线条表现头发的光泽。

亚麻色：在金色头发的基础上贴上一层灰网就可以了。

灰色：用方向一致的斜排线表现，最后擦出高光就可以了。

红色：贴上一层网点纸，再刮出发丝的高光。

黑色：直接给头发涂上墨色，注意保留留白就可以了。

黄色：贴上一层渐变网，再刮出发丝的高光。

★ 塑造各年龄段女性发型

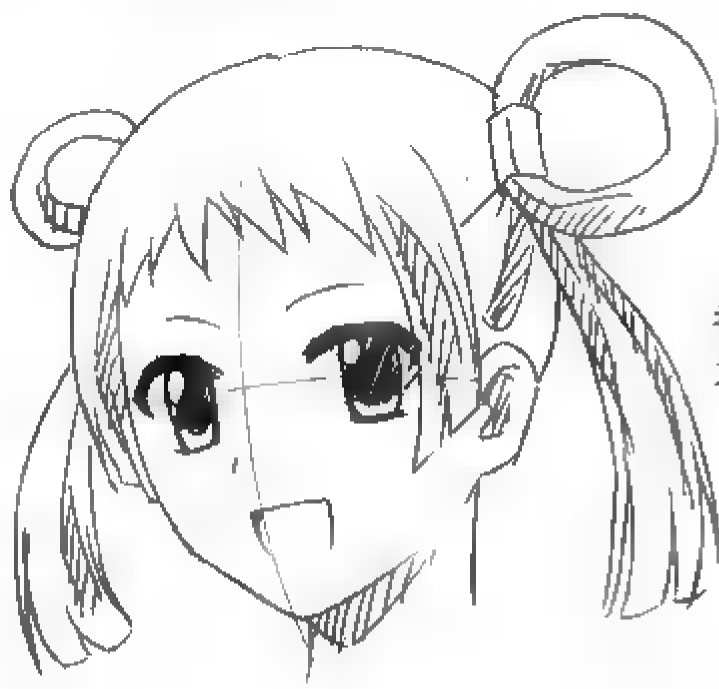
不同年龄人物的发型特点各不相同，小女孩可以用一些头饰加以表现，成熟的女性可以设计成卷发，中老年人的发型则较简单。

小孩子的头发发量较少，要表现出小孩子的天真可爱，可以画成扎着羊角辫的样子。

头发扎在一侧的小学生，样子很俏皮，刘海自然地贴在额头上。

初中生将头发盘在头顶两侧，充满活力且有个性。

有着秀丽长发的高中生，头发自然地披在肩上，显得很清纯。

青年女性可以将头发梳成发髻，给人成熟、活泼的感觉。

时尚的中年女性，一头微卷俏丽的短发，显出很干练的样子。

左图中的女孩子耳朵两侧头发很长，这种发型显得较另类，突出人物时尚的一面。

朴素的中年妇女，发型是简单大方的齐短发。

上了年纪的老奶奶，头发没有弹性，发髻也扎得较低。

慈祥的老奶奶，头发自然地梳在后面，这是老年人常见的发型。

★ 塑造各年龄段男性发型

设计不同年龄的男性的发型时，要注意表现某年龄特征。成熟青年发型较复杂，小男孩和老年人头发较稀少，发型也较简单。

低龄小朋友的头发较细软，用细碎的短线来表现毛绒绒的短发感觉。

淘气的小男孩，头发有些自然卷，显得额头又大又宽。

锅盖式的发型让这个小男孩看上去更加可爱，注意要画出头发上的高光。

小学生刘海中分，给人一种活泼健康的感觉。

初中男生头发偏长，刘海和两边的耳发也较长，看上去比较有活力。

帅气的男青年，刘海较长且往两边分开，有种自然率真的感觉。

内向的男青年，头发较长，略显凌乱地垂在脸颊边上。

内敛的中年男子，留着中长发，样子有些颓废，但是很帅气。

严肃的中年男子，头发很短，没有任何修饰，看上去很有男子气概。

胖乎乎的老年人，头顶的头发稀少，刘海也较薄，少数垂下来搭在额头上。

★ 绘制富有个性的发型

如何设计出有个性的发型呢？根据前面所学的知识，我们已经了解了不同年龄人物的发型特点，绘制时可以在此基础上做适当的变化，便可设计出新颖的发型了。

小学男生，头顶立起一束头发，样子非常俏皮。

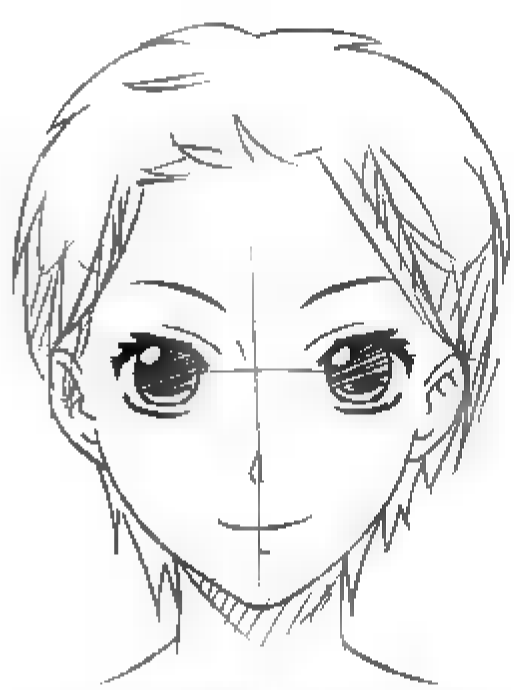
小女生扎着冲天辫，样子看上去非常喜庆，也很有个性。

帅气的男生，后面扎着一个小辫子，显得与众不同，很有个性。

这个女孩两边的头发扎得高高的，绑成包包头的样子，显得清爽有精神。

面目清秀的男生，剪去了中间部分的刘海，人物显得更加清爽了。

妙龄少女留着长直发，将两边的头发扎起来，头上还戴着一个大大的蝴蝶结发卡，样子非常甜美。

中年男子，头发全都梳到后面，干净利落，看上去有老板的感觉。

小眼睛的中年男子，梳着大背头，前面还留了一小缕头发，看上去有点坏。

成熟的中年女性，一头浓密的卷发显得高贵时尚。

中年大叔，头顶的头发全都掉光了，只剩下周围的一圈，看上去和蔼可亲。

4 设计鲜活的人物

丰富的表情可以突出角色性格，没有表情的人物是死板无趣的，有表情的漫画人物才更鲜活。接下来我们就一起学习一下各种表情的画法。

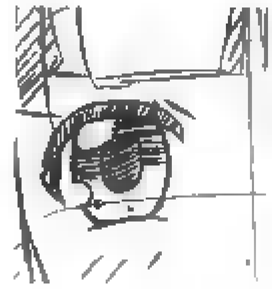
★ 漫画中喜悦的表现

笑容是喜悦情绪的外在表现，随着喜悦的程度不同，面部表情的变化也会有所不同。下面我们就来看看如何表现不同程度的喜悦表情吧！

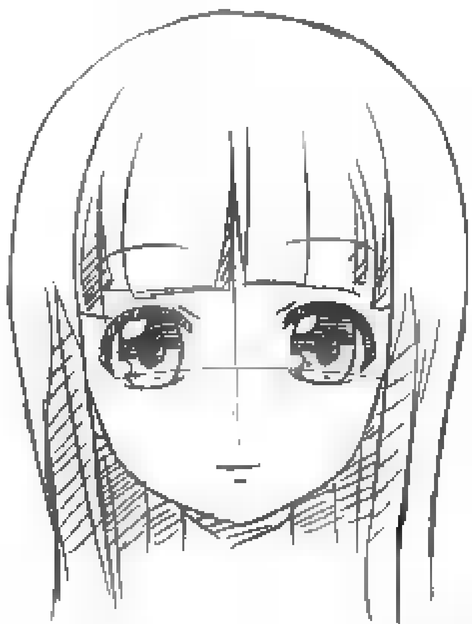

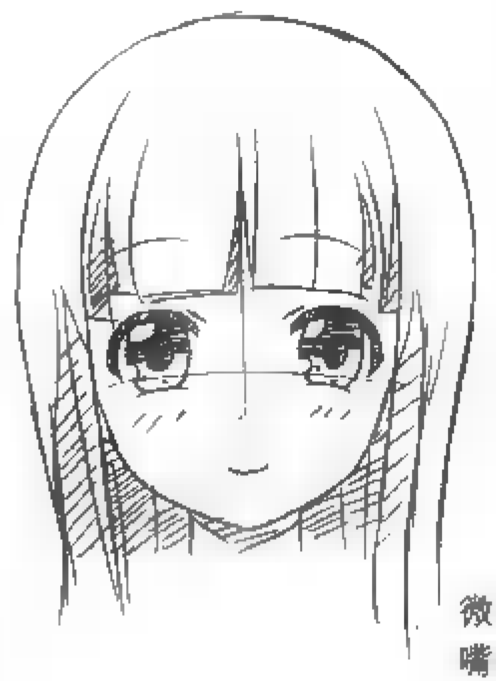
不笑时，眼睛的下眼睑是向下弯的。

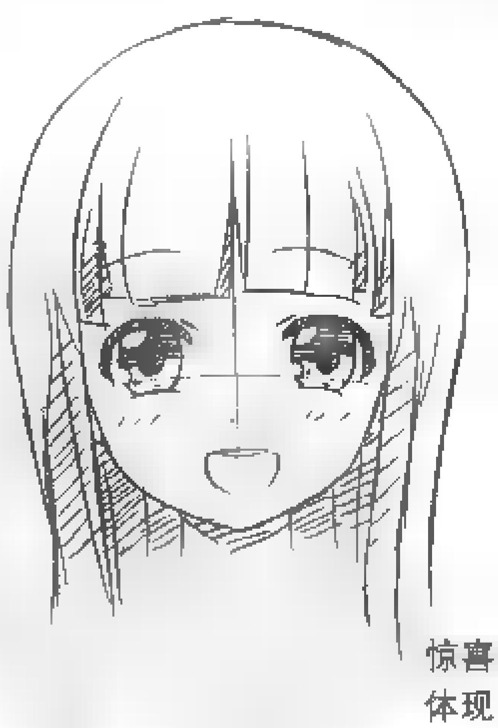
微笑的时候，下眼睑是向上弯的。

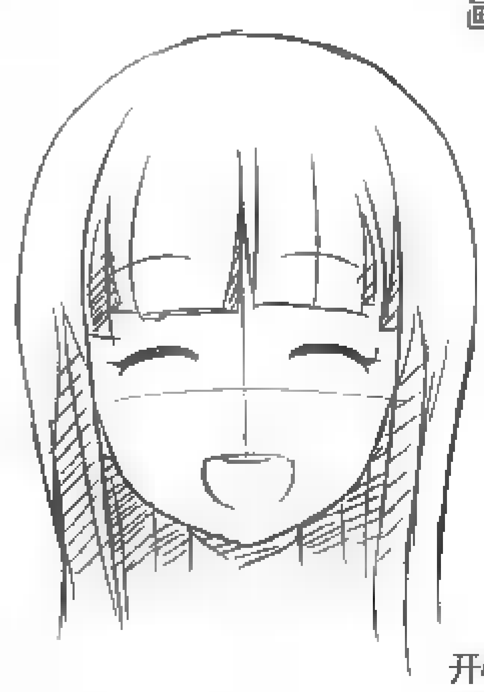
自然表情

微笑时，下眼睑上弯，嘴角向上弯。脸颊可以画上红晕。

惊喜时，可以张开嘴，体现出因惊讶而高兴的样子。

开心地大笑，双眼眯成两条缝，嘴张得更大。

◎各种喜悦的表情

天真可爱的少女眯着双眼张嘴大笑着，笑容非常灿烂。

男生眯着双眼抿着嘴，一副乐滋滋的样子。

少女看着对方，一脸开心的笑容，嘴巴张开，似乎在说着什么。

帅气的男生，眯着眼看着对方，嘴微张着，看上去像在窃喜偷笑。

★ 漫画中生气的表现

生气时的基本特征是皱眉、怒目而视，根据生气程度的不同，面部表情也有所区别。下面我们就来看看各种生气表情在漫画中的表现。

自然表情时，眉头舒展，眉毛没有任何变化。

生气时，眉头紧皱，眉毛会竖起来。

自然表情

有点生气时，皱起眉头，嘴角也向下撇。

更加生气时，双眼会圆睁，嘴也歪着，好像是咬着牙努力压抑愤怒的情绪。

非常生气时，终于爆发地把嘴张开，眼珠也因为生气而收缩变小了。

◎各种生气的表情

男生瞪着眼睛，张着嘴巴，样子非常激动，看上去很生气。

高傲的女生仰着头看着对方，撅着嘴，一副很不满的样子。

生气的小萝莉，紧紧皱起眉头，张着嘴，双眼圆睁瞪着对方，以此发泄心中的不满。

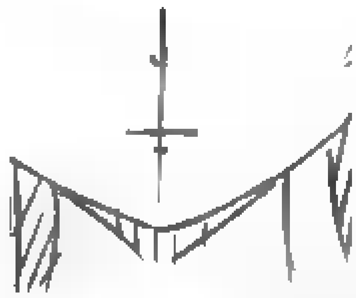

男生恶狠狠地瞪着对方，双眼的瞳孔缩成两个点，这也是体现极度生气时常用的表现手法。

★ 漫画中悲伤的表现

悲伤时眉毛会变成八字形，极度悲伤时还会伴随着眼泪。随着悲伤程度的不同，面部表情也不一样。下面一起来看看悲伤表情的绘制吧！

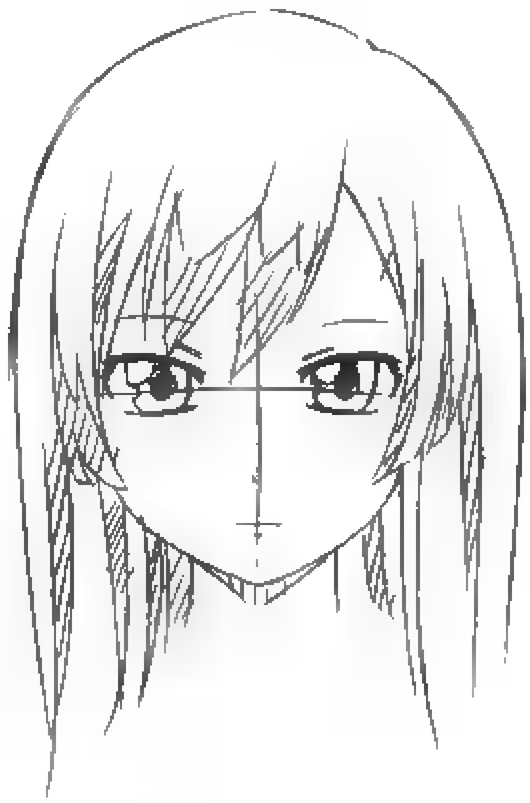

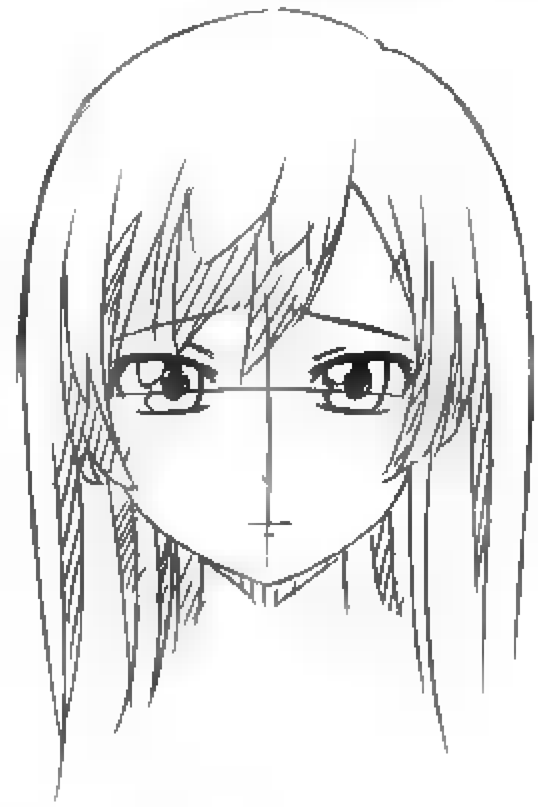
自然表情时，嘴部没有任何变化。

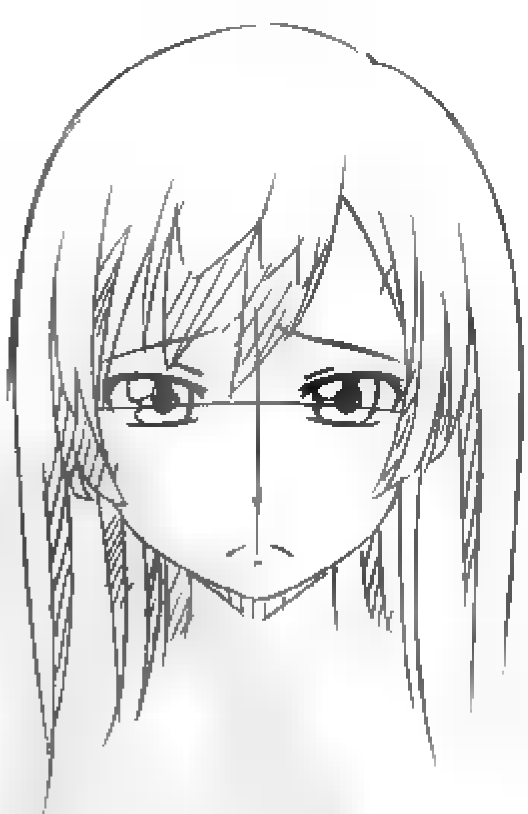
悲伤时，嘴巴因紧抿嘴唇上会有褶皱。

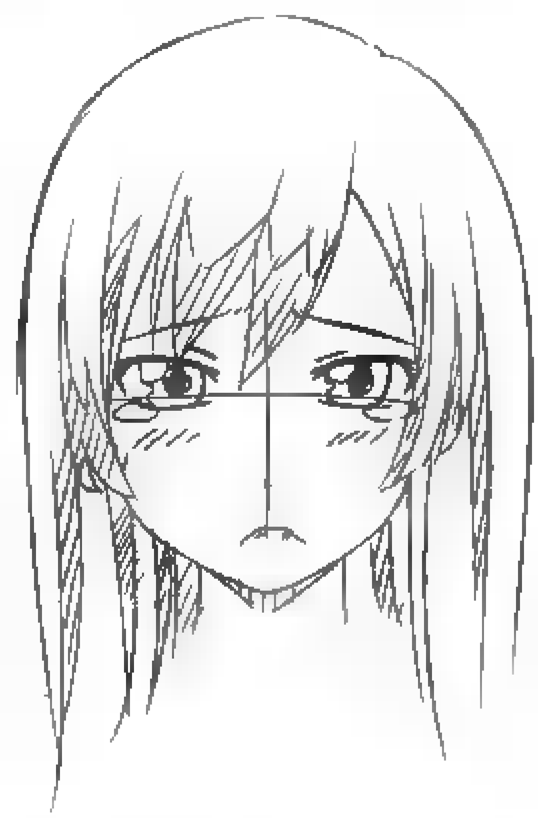
自然表情

悲伤时，眉毛向下垂，体现出伤心难过的样子。

更加伤心时，嘴角也会跟着向下弯。

伤心得想哭时，眼角挂着泪珠，一副马上就要哭出来的样子。

◎各种悲伤的表情

少女看着远方，眼角挂着泪珠，紧抿着嘴，极力忍着不想让眼泪流下来。

内向的男生，紧皱着眉头，一脸无辜地看着对方。

少女低着头，眼里噙着泪，看上去非常伤心。

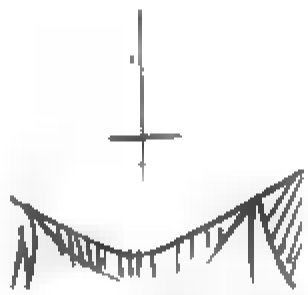

内向的女生，流着眼泪，紧闭着嘴，非常伤心的样子。

★ 漫画中惊讶的表现

惊讶时嘴巴会张开呈“O”形，眼睛会瞪圆，眼珠大小也会有变化。随着惊讶程度的不同，面部表情也不一样。下面一起来看看惊讶表情的绘制吧！

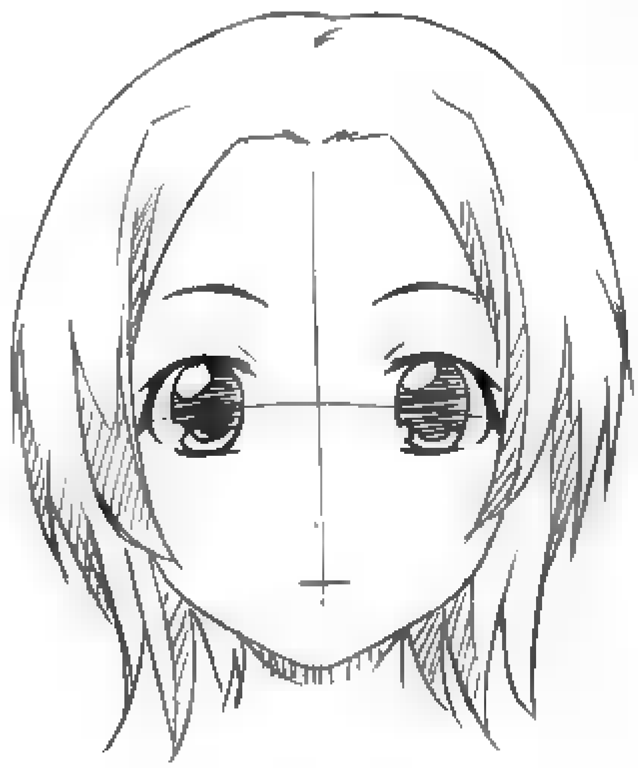

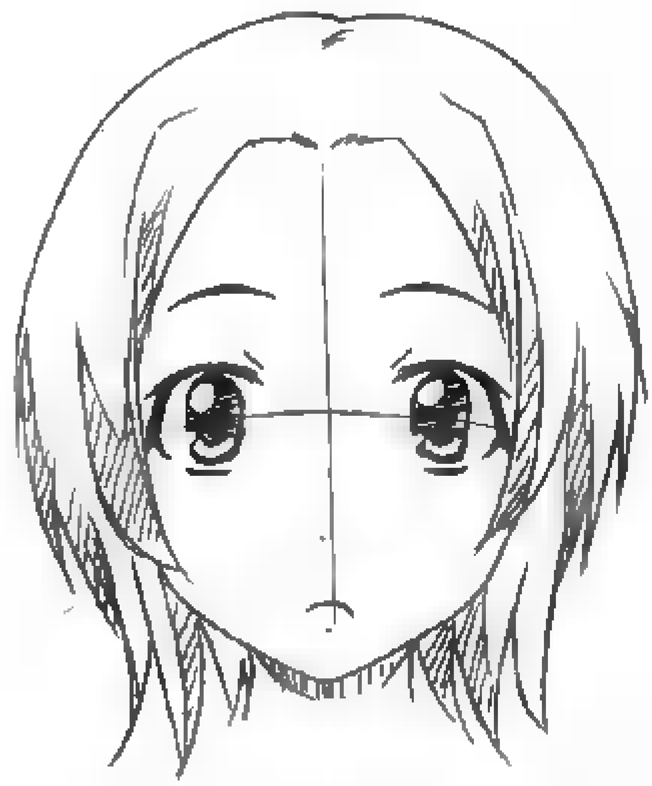
自然表情时，嘴部没有变化。

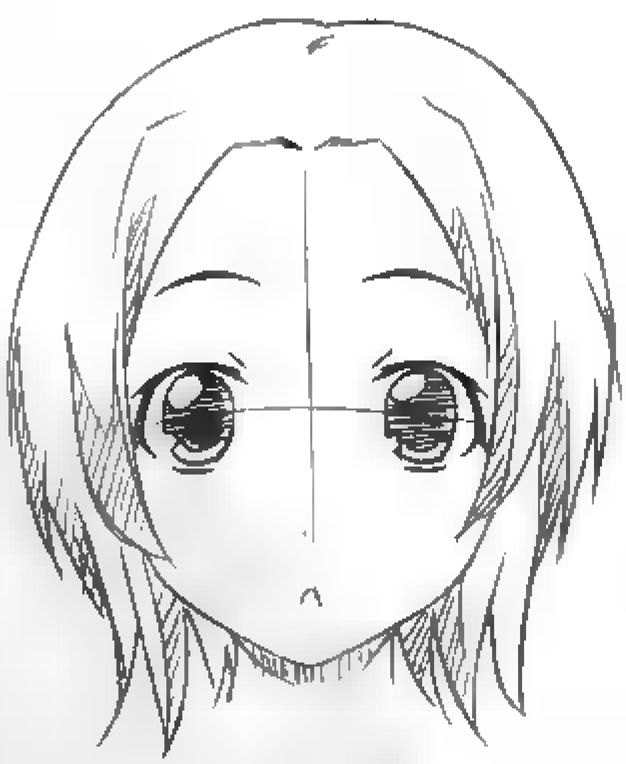
惊讶时，嘴会张大。

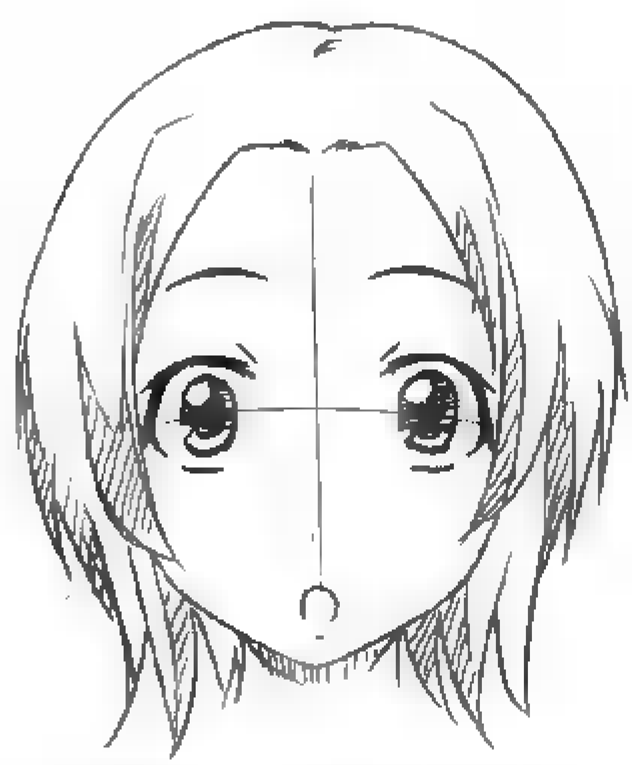
自然表情

有点惊讶时，眉毛上扬，眼珠缩小，与上下眼睑之间有一定的间隙。

更吃惊时，双眼睁得更大，嘴也微微张开。

非常吃惊时，瞳孔缩得更小，嘴也张得更大了。

◎各种惊讶的表情

少女圆瞪双眼，张着嘴巴，一副错愕惊讶的表情。

[illegible]生的两个眼珠缩小成了两个小黑点，好像遇到了极为不可思议的事情。

少年神情呆滞地望着远方，嘴微张着，惊讶中带着茫然。

少女扭头非常惊讶地[illegible]着对方，好像看到陌生人向她打招呼而感到意外。

★ 漫画中害怕的表现

害怕时的表情和惊讶有些相似，人物在害怕时眉毛会变成八字形，表现出担心、恐惧的样子。

自然表情时，■睛没有任何变形。

害怕时，眉头皱起，眼睛瞪起来，眼珠变成了白色失去光泽。

自然表情

有点害怕时，■毛呈八字形向下垂，看上去有些担心的样子。

更加害怕时，眉头皱得更紧了，眼珠也缩得更小，不仅害怕也很惊讶。

十分恐惧时，眼珠变成了白色，嘴也张得很大，好像要叫喊出来一样。

◎各种害怕的表情

少女紧皱着眉头，眯着眼睛，一副不敢看对方的样子。

少女皱着眉头，双眼瞳孔都变成了白色，脸色发青，感到害怕忧虑的样子。

少年张着嘴，圆瞪着双眼，一副[illegible]害怕而叫喊出来的样子。

少年转过头，怯懦地看着对方，内心很恐惧的样子。

★ 不同表情的综合表现

在漫画中，将某些固定的表情特征综合在一起表现，会创作出非常个性化的表情。比如生气时皱着的眉头加上开心时微笑的嘴型就会变成尴尬的表情。这样的表情有很多，下面我们举例进行讲解。

双眼无神地半睁着，嘴却是微笑的，而且还流着口水，似乎是在妄想什么好事。

眉头皱着，像是生气的样子。但是嘴角却上扬，一副有些无奈的表情。

眯着眼睛叫喊着，皱着眉头却呈八字形，好像很担心的样子。

眉毛呈八字形，但是却眯着双眼笑着，嘴角的肌肉还在抽搐，很尴尬的样子。

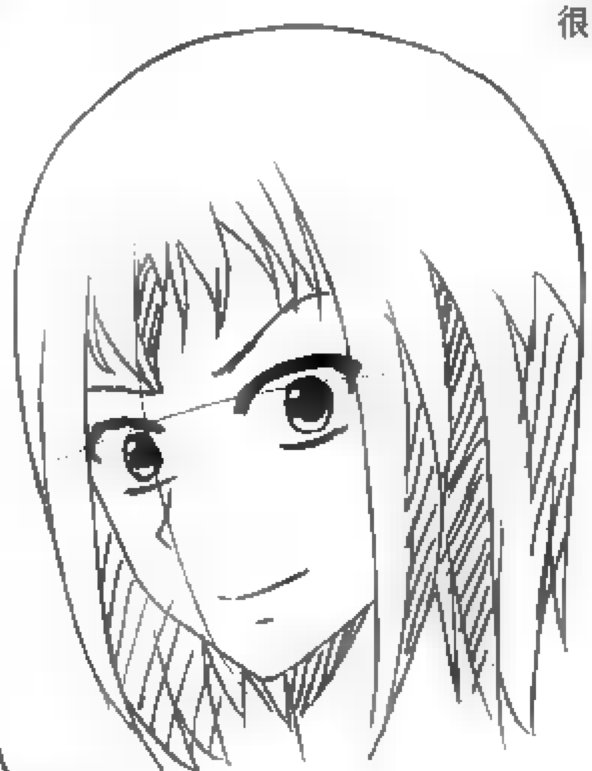
皱着眉头，双眼眼角挂着泪珠，嘴却紧闭着，看上去非常不甘心。

高低不一的眉毛，眼睛大小也不一样，好像非常不满的样子。

皱着眉笑着，脸上还泛着红晕，好像很害羞。

瞪着双眼看着对方，但却微笑着，其实内心是非常生气的。

眼珠变成了白色，嘴变成了动物嘴的外形，一副沉浸在自己幻想的世界中的样子。

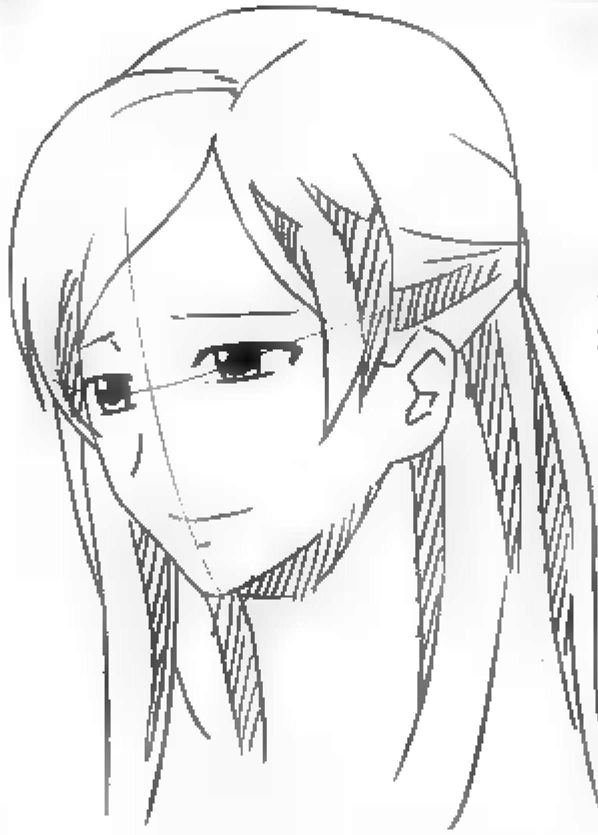
眼神很不屑地撇向一边，眉毛上扬，但却嘟起嘴，好像不太满[illegible]。

皱着眉头看着对方，嘴角上扬，表现出自信而又有些敌意的感觉。

双眼变成旋涡状，嘴也张得很大，好像很迷茫，不知道该怎么办的样子。

眉头紧皱，但却微笑着，表现出这个女生的孤独感。

头发遮住了眼睛，给人很阴暗的感觉，但是却在流口水，还咧嘴笑着，给人一种猜不透的感觉。

眉毛呈八字形，嘟着嘴看着别处，好像是犯了错又不肯承认的样子。

52

★ 具有漫画表现力的夸张表情

在了解了各种常见的表情后，我们再来看一下比较夸张的漫画表情。

眼睛没有绘制出瞳孔，直接用两个椭圆形表现出来，而且没有画出嘴，好像脑子一片空白。

双眼由很多横线组成，周围还有闪烁的星星，非常幸福的感觉。

眼珠变得很小，脸颊和头上添加了竖线和汗滴，表现出无语的样子。

眼睛变成两颗心的形状，嘴变成动物嘴的外形，看到非常喜欢的东西时的夸张表情。

嘴张得很大，眼睛省略了眼珠，脸颊还有竖线，体现惊讶到了极点，但却没有办法的样子。

嘴变成了三角形，眼睛变成旋涡状，鼻子省略掉，表现了脑海中一片空白，非常茫然的样子。

5 提升头部立体感的视角表现

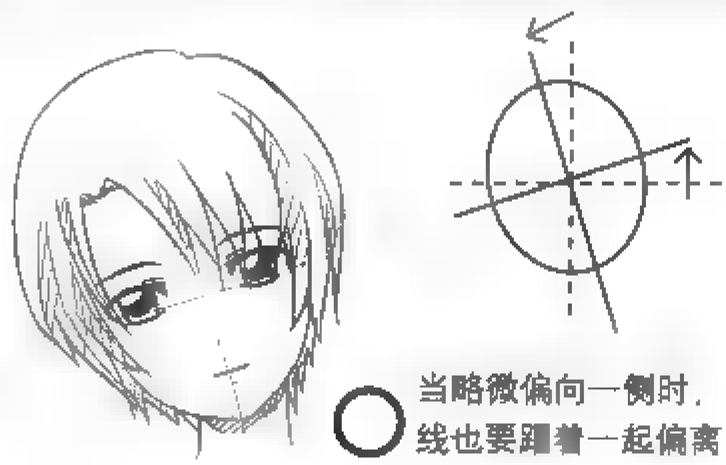
绘制头部时，无论哪种角度都可以采用十字线的方法来画。例如画脸的时候，可以先画出十字线，横线代表眼睛的位置，竖线则代表脸的朝向和角度。下面我们就来研究各个角度的脸部与十字线的关系。

★ 绘制正面的脸部

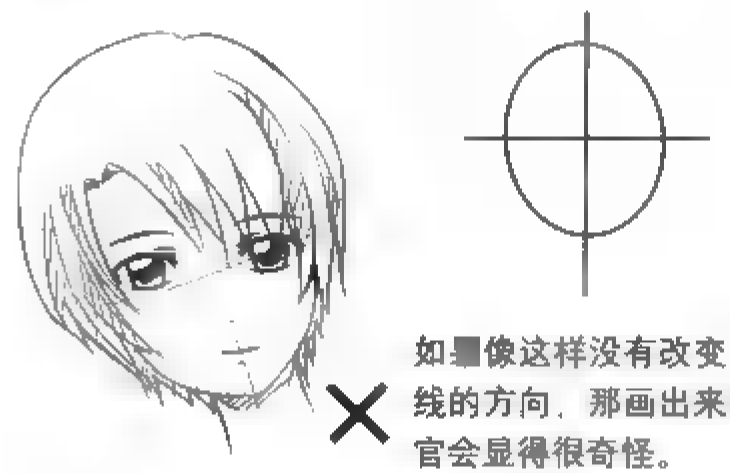
正面的脸部是最容易画的，尤其是平视角度下的正面脸部，没有任何透视变化，绘制时可以将其想象成一个平面。

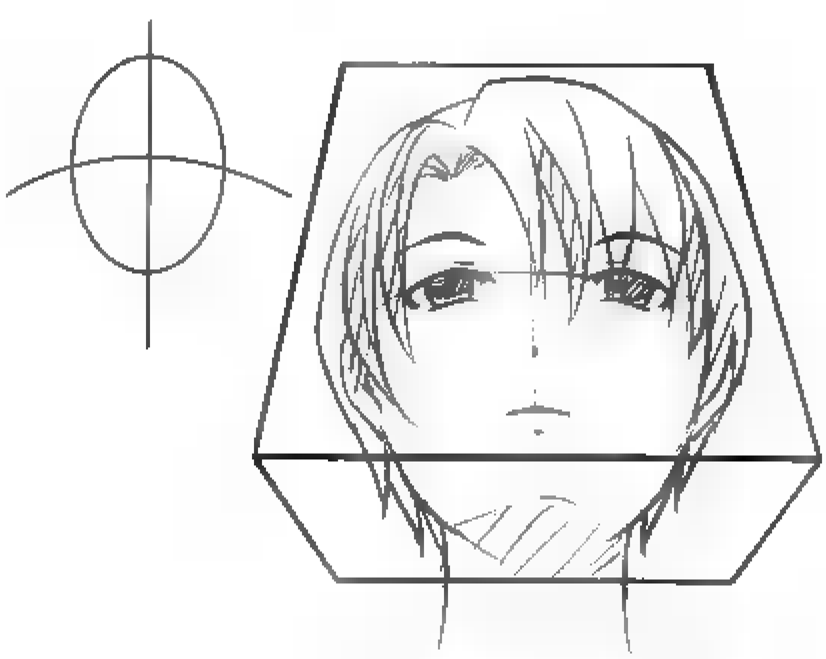
正面平视的脸部，十字线没有任何变化。

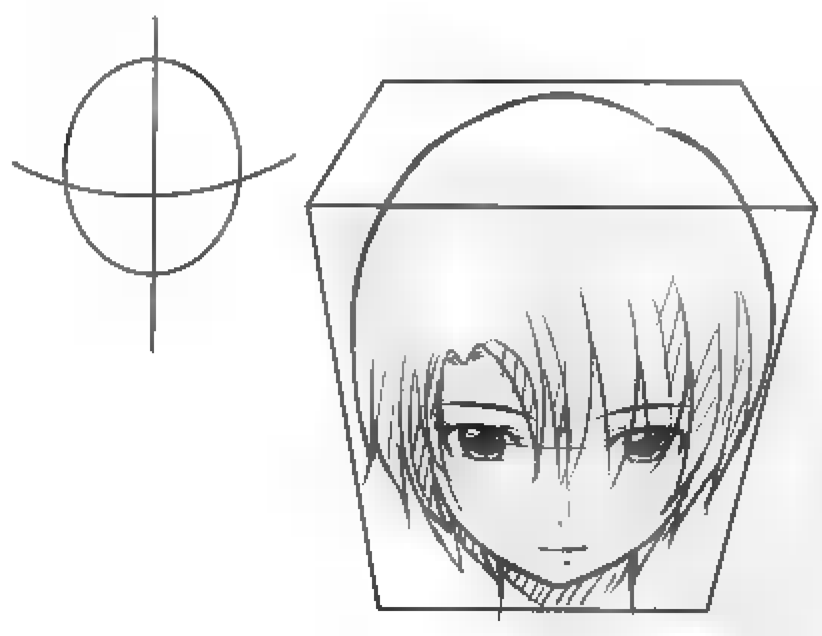
○ 当略微偏向一侧时，十字线也要跟着一起偏离。

✕ 如果像这样没有改变十字线的方向，那画出来的五官会显得很奇怪。

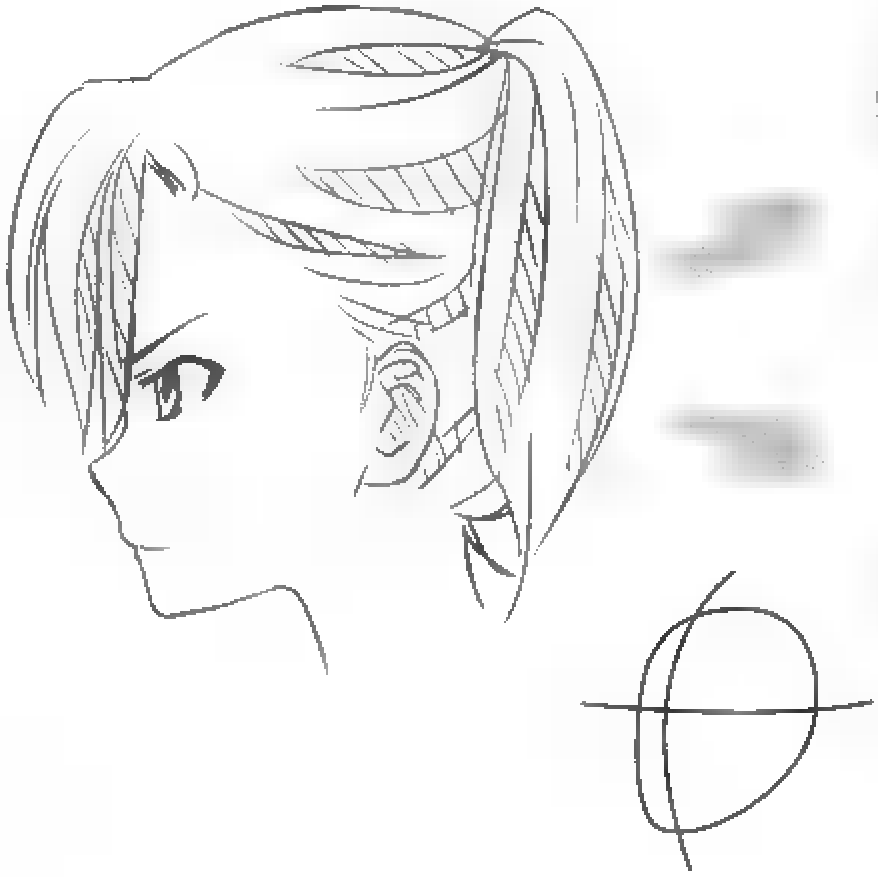
正面仰视的脸部发生透视变形，十字线的横线也要跟着向上弯曲。因为是仰视，所以头顶的头发和后脑勺的头发不用画出来。

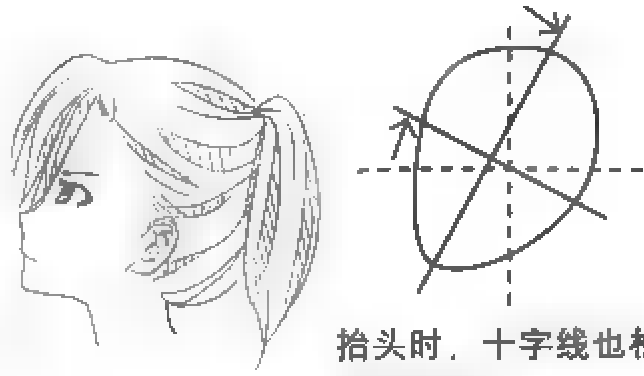

正面俯视的脸部也会发生透视变形，十字线的横线也要跟着向下弯曲。头顶的可见面积会较大，所以头发所占的比重也比较大。

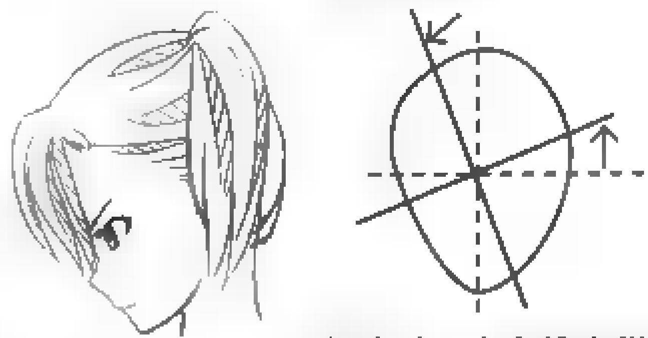
★ 绘制正侧面的脸部

平视角度的正侧面脸部也比较简单，同样仰视和俯视也可以在十字线的基础上画出来。

抬头时，十字线也相应地向后偏离。

低头时，十字线也相应地向前偏离。

正侧面仰视的脸部发生了透视变化，十字线横线向上弯曲。绘制的时候要画出下巴的底面，耳朵的位置会偏上。

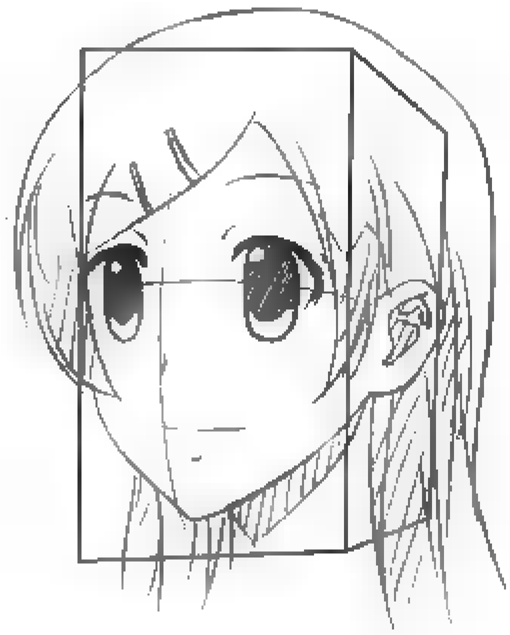

正侧面俯视的脸部也会发生透视变化，十字线横线向下弯曲，耳朵的位置也会发生变化。

★ 绘制有一定偏转角度的脸部

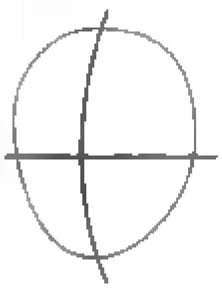
绘制介于正面和正侧面之间的脸部时，重点要表现出脸部的轮廓和立体感，同样也可以用十字线的方法来绘制五官。

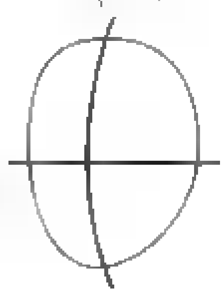

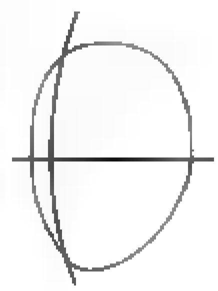
转角为15°的脸部，接近正面，这时，十字线的竖线向左弯曲，水平线左半边距离变短。

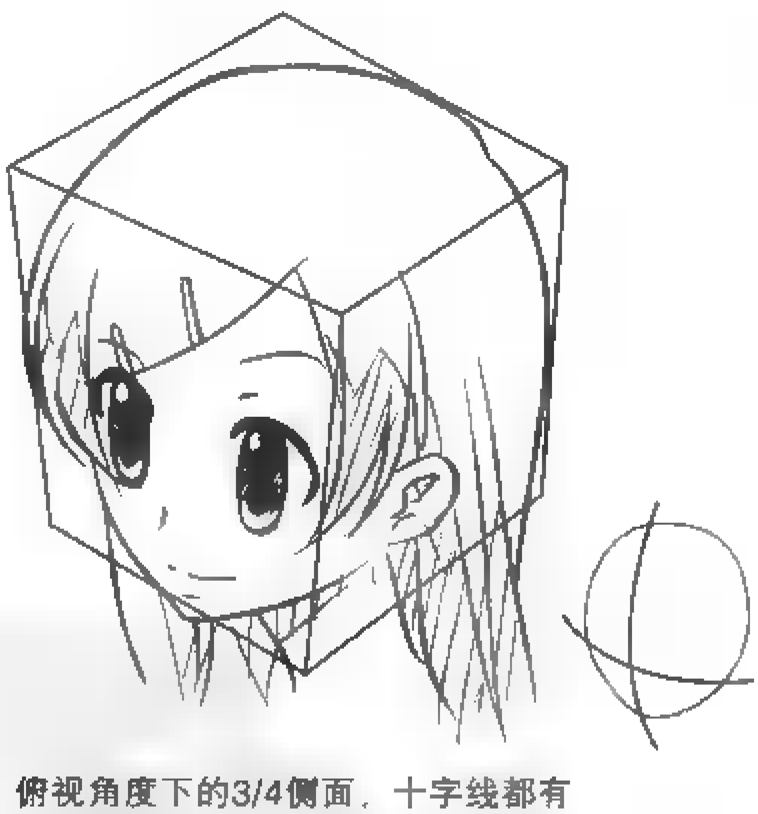

转角为45°的脸部，[illegible]着角度的变化，右眼变得短小，水平线左半边距离变得更短。

转角为70°的脸部，接近正侧面，右眼的内眼角被鼻子遮挡了，由于透视关系右眼变得短小。

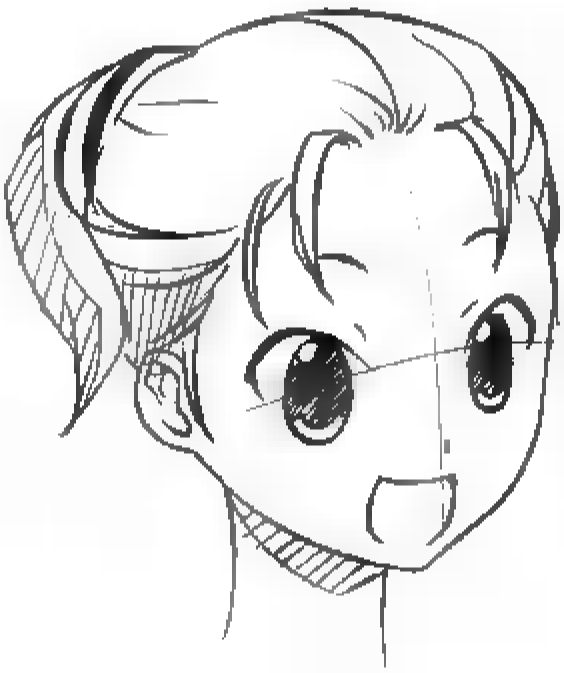
俯视角度下的3/4侧面，十字线都有一定的弯曲变形，人物的头顶变得较大，下巴变得很短，五官都向下集中。

仰视角度下的3/4侧面，十字线也都变成弯曲状，眼睛的水平线位置变高，耳朵位置变低。

★ 俯视下的头部变形

通过前面的图例我们已经基本了解了俯视时头部的特点，下面再具体讲解一下俯视时不同转角的头部的变化。

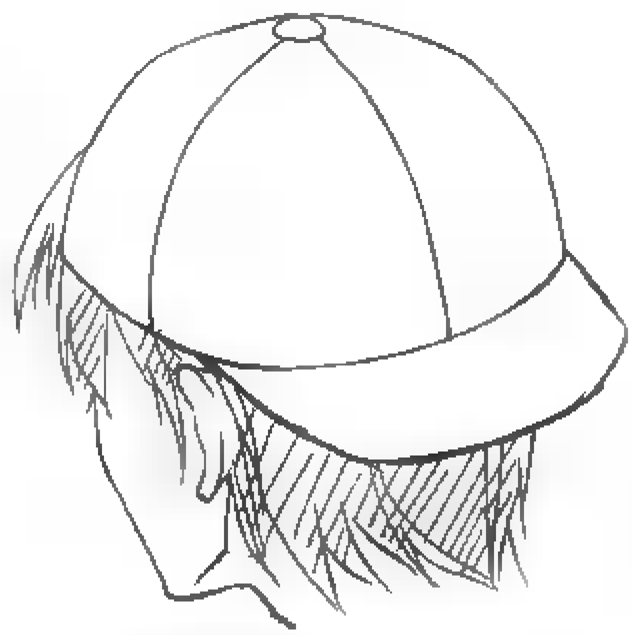
转角为15°的脸部，不是太明显的俯视角度，这时小女孩头部的透视变化不大。

转角为45°的脸部的俯视角度，视点较高，所以看到人物的头顶部分较大。

转角为45°的脸部的俯视图，这人物头顶变得很大，五官位置都下移了。

转角为45°背面的俯视效果，这时也是头顶变得很大，看不到五官，只能看到脸部的一部分。

小孩子在轻微俯视角度下头部所占的面积会较多，五官都集中在了一起，要画出圆鼓鼓的感觉。

45°俯视效果，因为是俯视角度，所以耳朵的位置变得很低。

★ 仰视下的头部变形

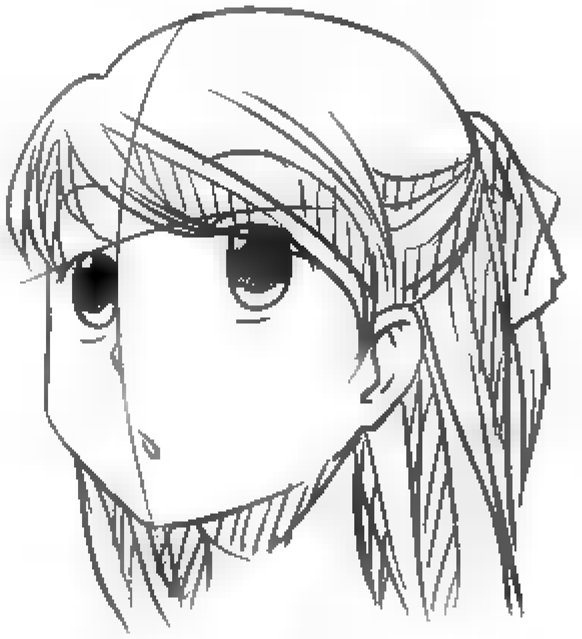
和俯视相反，仰视时下巴变得较宽，看不到头顶，而且鼻子和眼睛也会产生位移和变形。

转角为70°人物头部的仰视效果。因为是仰视角度，少年张开的嘴显得更大，鼻子和眼睛向上集中。

转角为75°脸部的仰视效果。脸颊和下巴变得较凸出，鼻子和眼睛离得较近。

转角为65°仰视的头部，因为偏转和仰视角度的缘故，脸部变形不太明显。

此角度下视点也较低，两只眼睛发生了较大的透视，离得近的眼睛较大，离得远的眼睛很小。

转角为45°仰视的效果，透视变形较大，已经看不到头顶了，而且下颌变得较宽大。

正面仰视效果，看不到鼻梁了，而且由于透视变形，双眼的外眼角也画成下垂的样子。

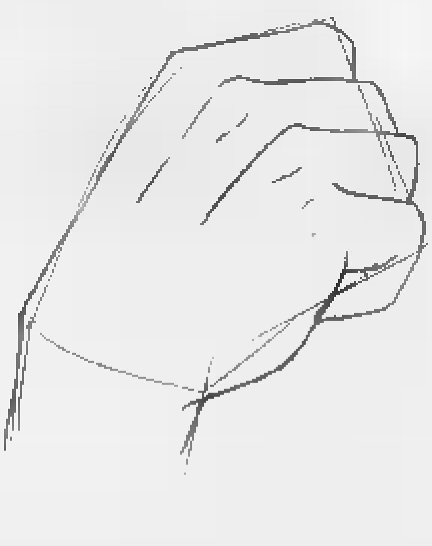

Chapter 03

人体表现基础

学习完头部的绘制方法后，我们再来了解一下人体的画法。人体的结构比较复杂，只有充分了解了人体结构，才能准确地画出漫画人物的大形，塑造出生动的漫画角色。准确绘制人体各部分结构也是画好服装和人物动态的关键。这一章我们就来系统地学习人体的比例以及四肢和躯干的画法。

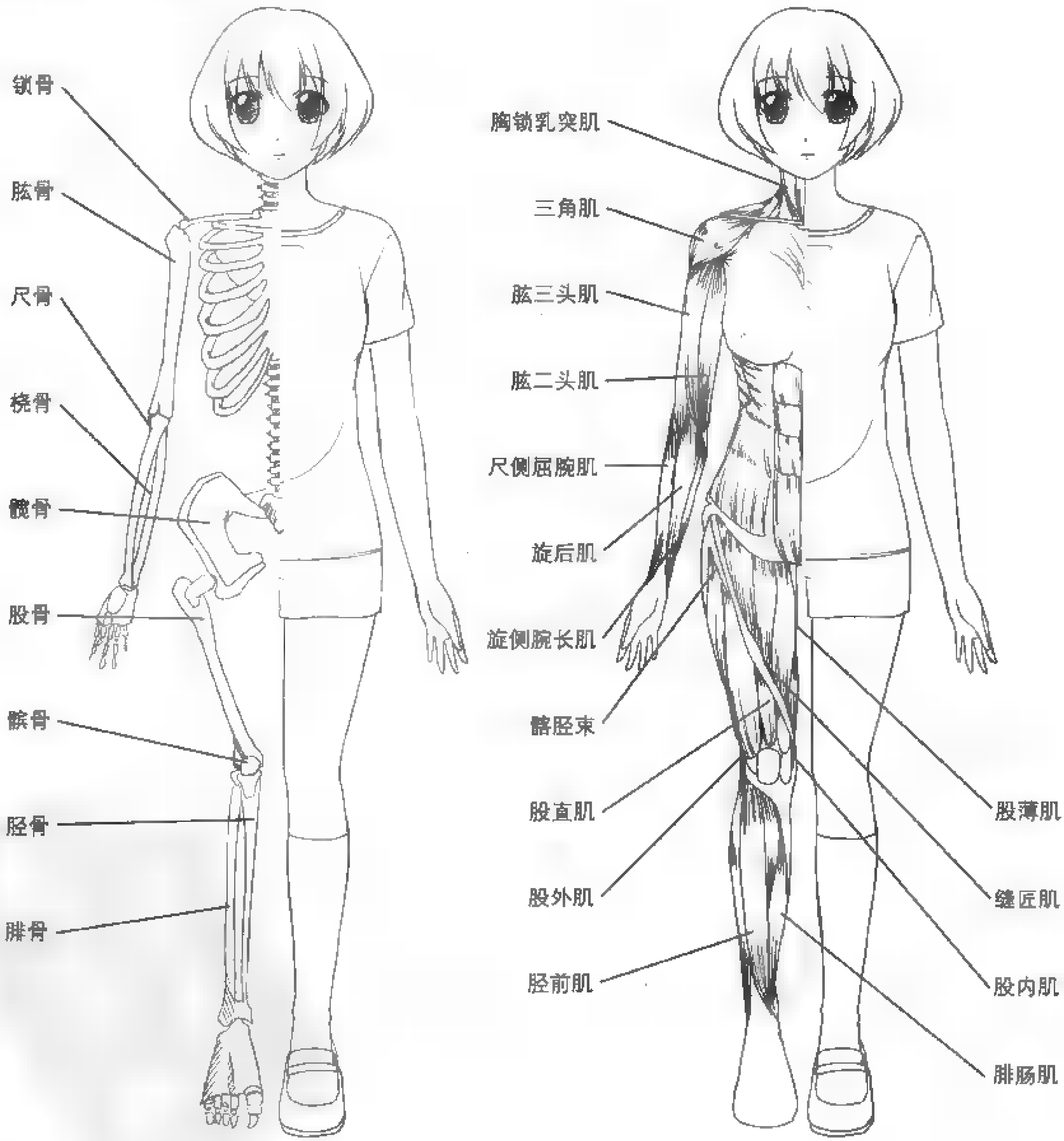
1 了解人体结构及头身比例

创作漫画人物的时候，为了正确地表现出人体形态，我们需要先学习人体结构和头身比知识，学好这部分内容对今后的漫画创作非常有帮助的。

★ 人体结构示意图

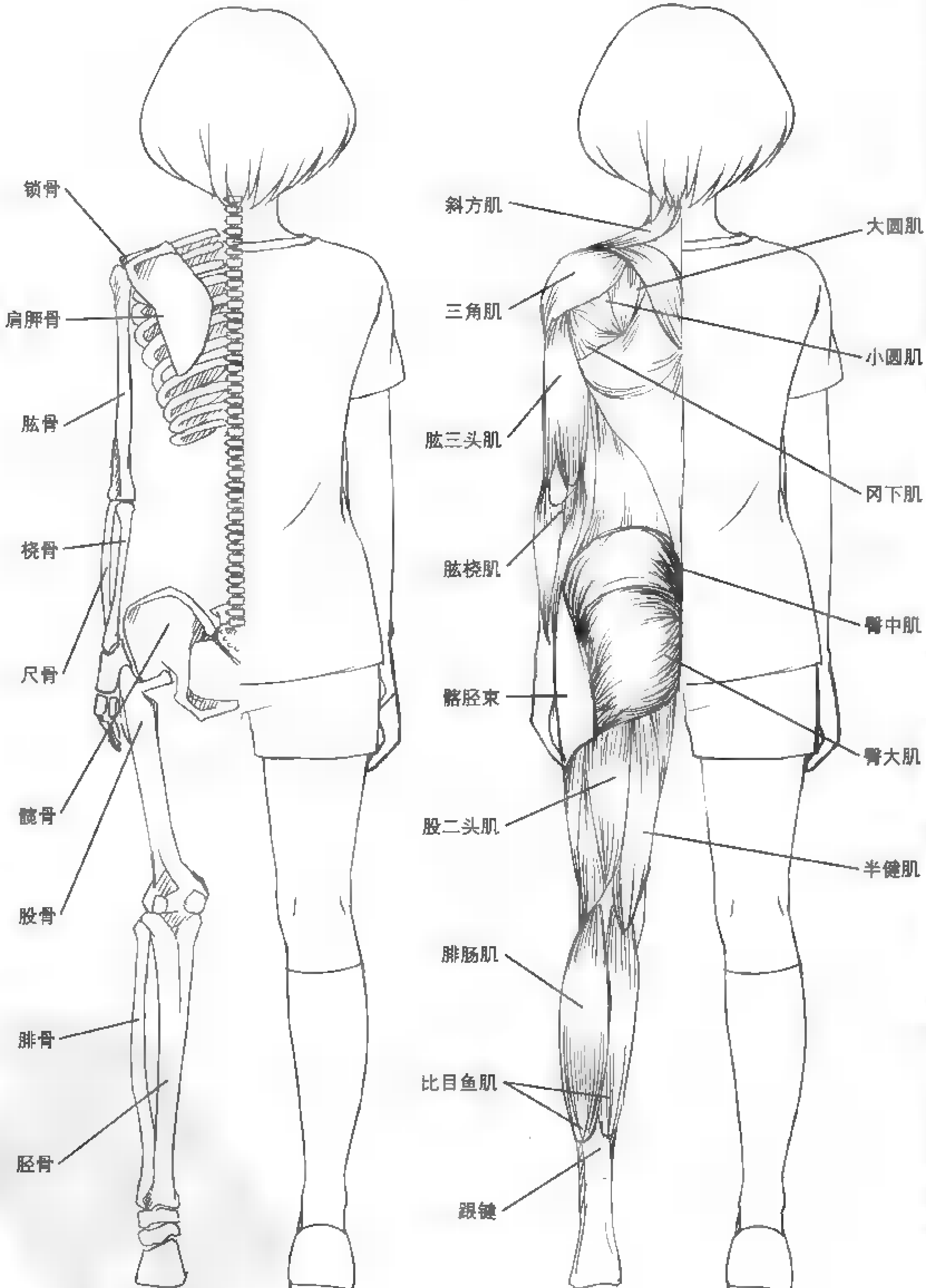
人体是由骨骼和肌肉构成的，下面我们就来了解一下人体骨骼和肌肉的相关知识。

◎正面骨骼和肌肉图

◎背面骨骼和肌肉图

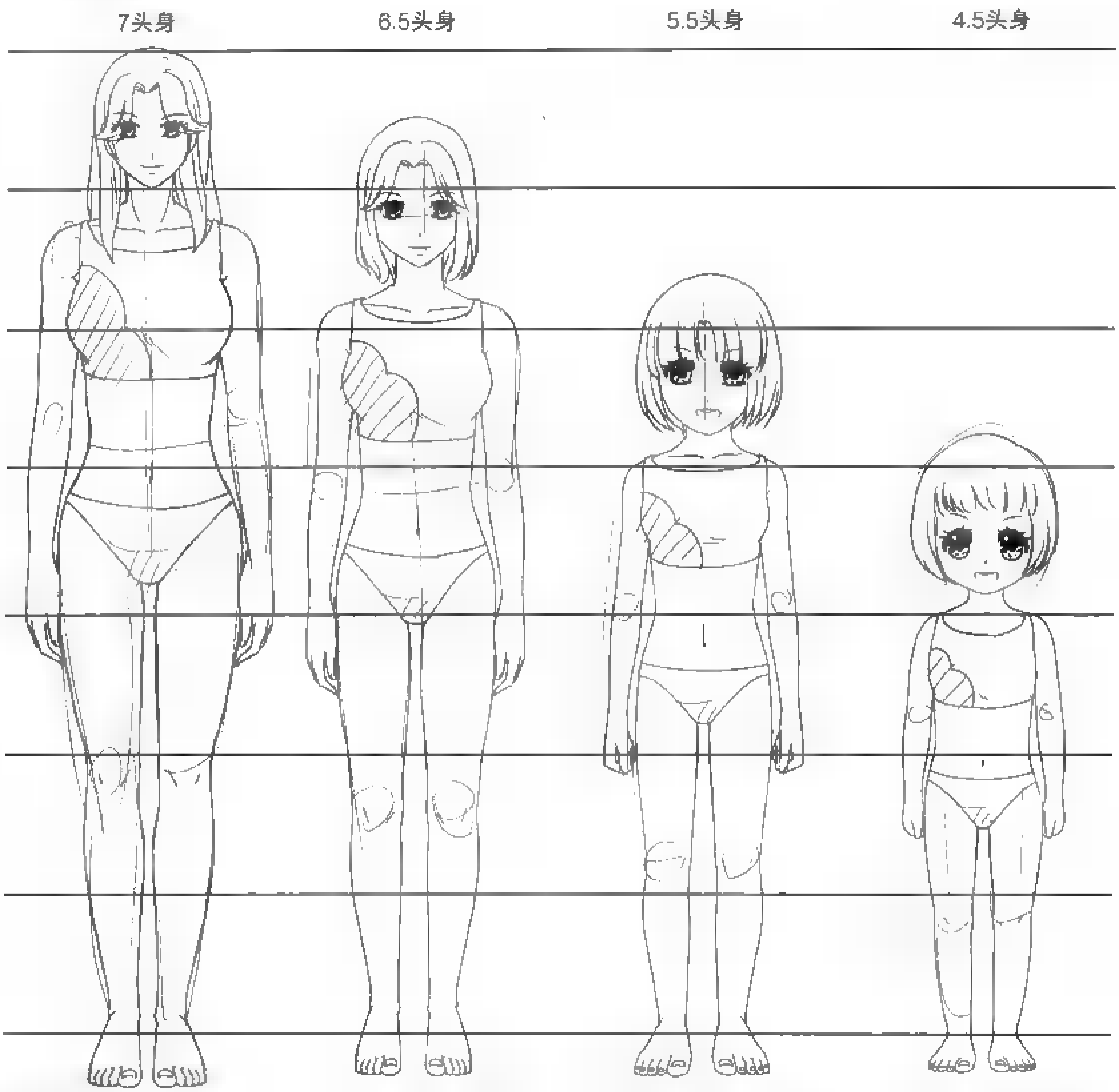
了解了正面的骨骼和肌肉后，我们再来了解一下背面的情况。

★ 掌握漫画人物的头身比

不同年龄的人物会有身高的差异，也会存在不同的头身比。所谓头身比就是以一个头长为单位，量出身高有几个头身，头身比越大的人身高也就越高。下面我们就举例进行讲解。

◎女性头身比的变化

7头身的女性属于成年的女性，这时身体已经发育成熟，四肢修长，胯部也显得较宽。

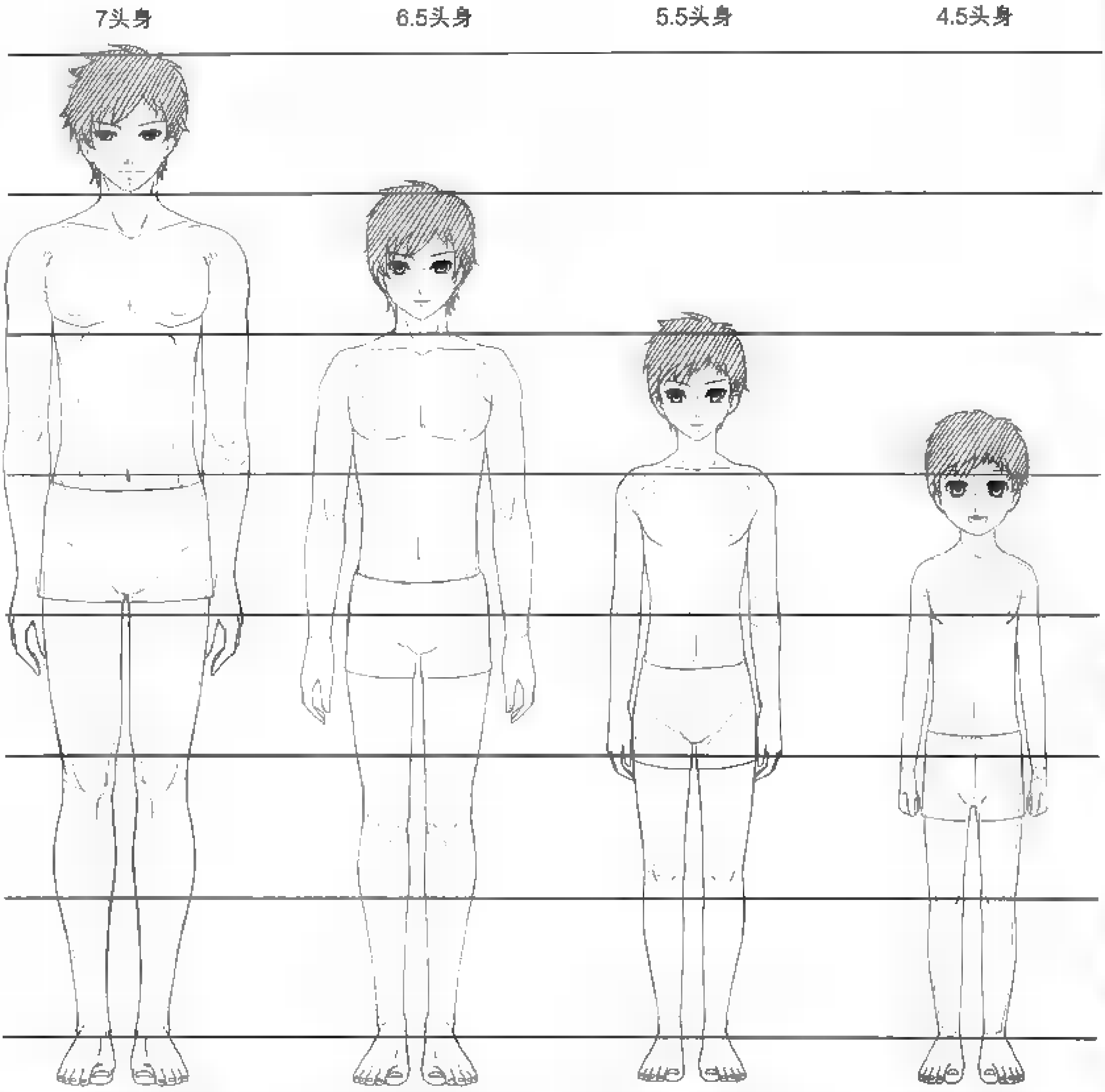
6.5头身的女性处于青春期，身体正在发育，四肢修长,比例匀称。

5.5头身的女性处于少年时期，这时个头变高了，逐渐开始发育。

4.5头身的女性处于儿童时期，身体还没有发育，四肢较为粗短。

◎男性头身比的变化

相同年龄，男性通常比女性身高要高，身体结构随着头身比的增大也会有一定变化。在绘制男性人物形象时，一般会比女性人物高出半个头身。

7头身的男性处于成年时期，这时发育停止，身体更强壮了，胸肌和腹肌也很明显。

6.5头身的男性处于青年时期，这时身体正在发育，关节变得比较凸出。

5.5头身的男性处于少年时期，这时男性的身体轮廓不是很明显，只是身高发生了变化。

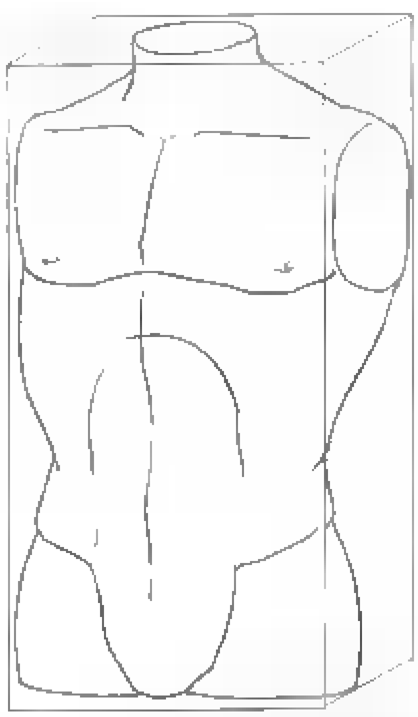
4.5头身的男性处于儿童时期，身体关节不明显，四肢纤细修长。

2 用想象的"块"绘制躯干

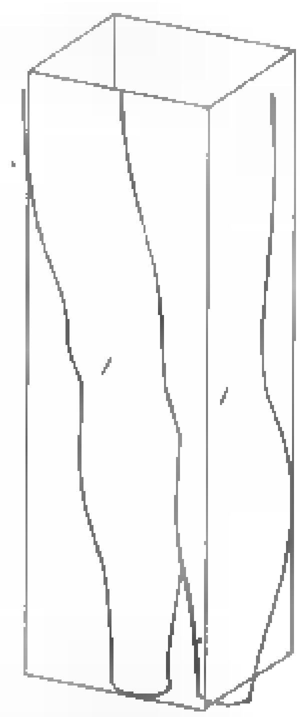
人体躯干是有厚度的，我们可以通过长方体的辅助准确地画出躯干的立体感和透视感，先画出长方体的透视，然后在长方体的内部画出躯干。

★ 用长方体表现人体各部位

我们在画人体时，可以将其想象成是由不同的长方体构成的，下面就来举例讲解。

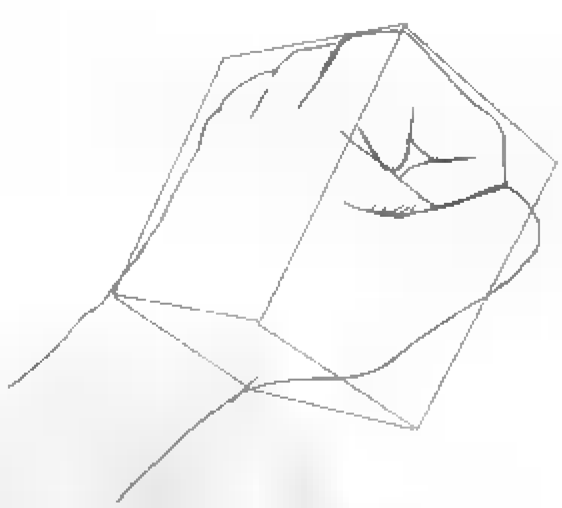
身体是有厚度的，可以将其想象成是一个装在长方体内的物体。

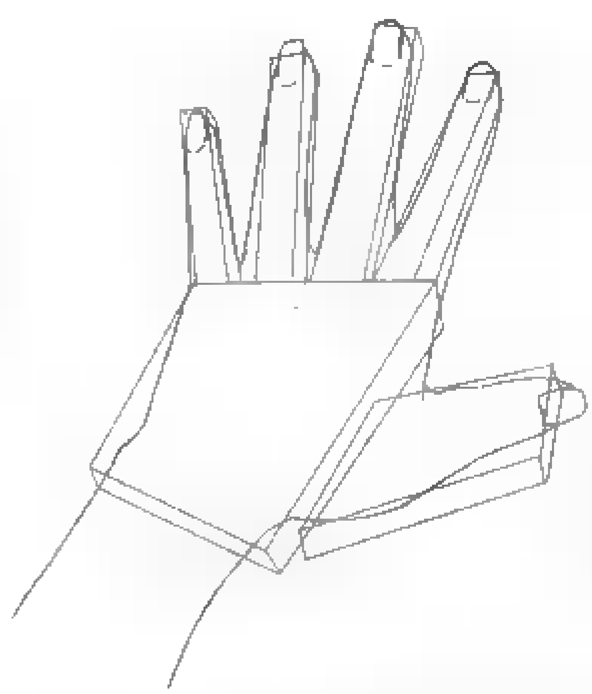
当双腿自然站立时，也可以看作是放入长方体内的物体。

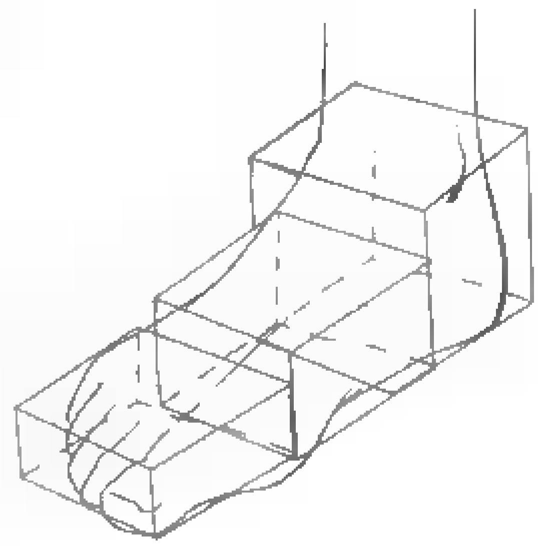
手臂伸直时，也可以将其想象成是一个放入长方体内的物体。

手握起时就像是一个长方体。

张开的手，可以把手掌看作是一个长方体，五根手指则是由小的长方体组成的。

脚可以看作是由三个紧密相连的长方体组成的阶梯形。

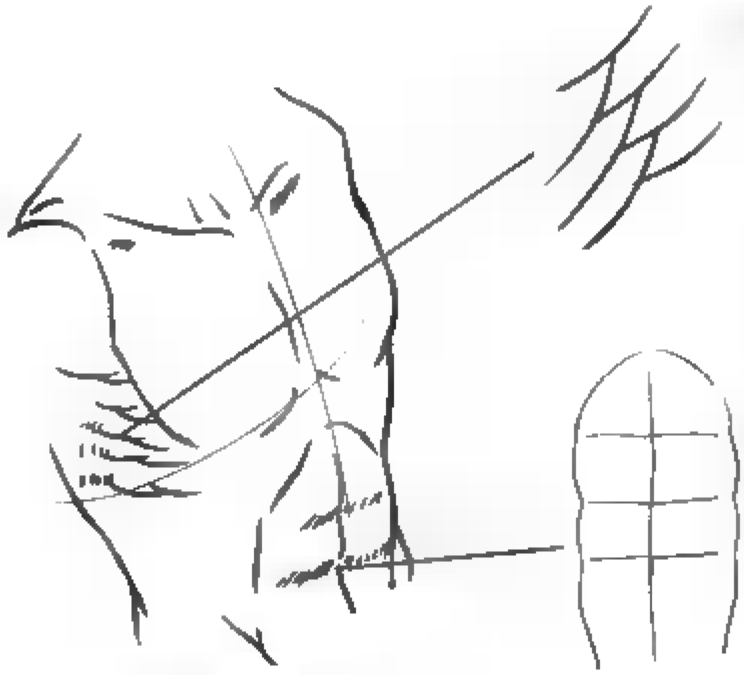
★ 刻画躯干的肌肉线条

描绘躯干的肌肉线条时，不用全都画出来，只要表现一些主要的肌肉就可以了。

◎男性

无肌肉

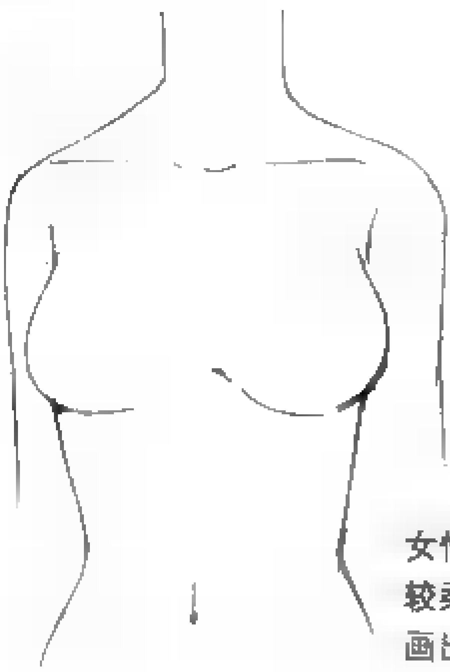

前锯肌：侧面的肌肉是互相交叉的。

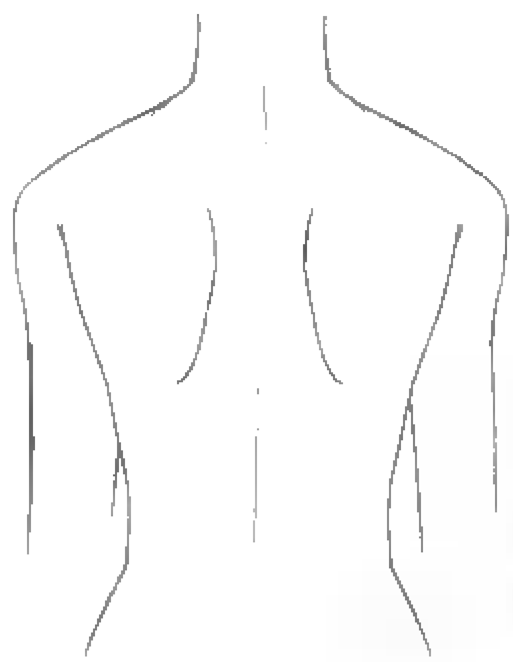
腹肌：一般有八块，基本外形像田字格。

有肌肉

◎女性

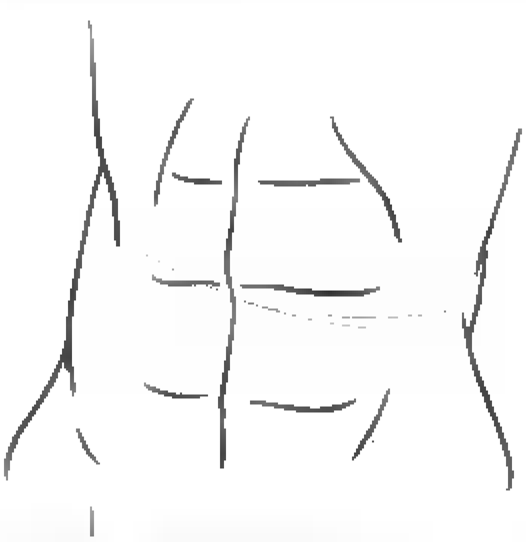

女性的躯干线条比较柔和，正面不用画出肌肉。

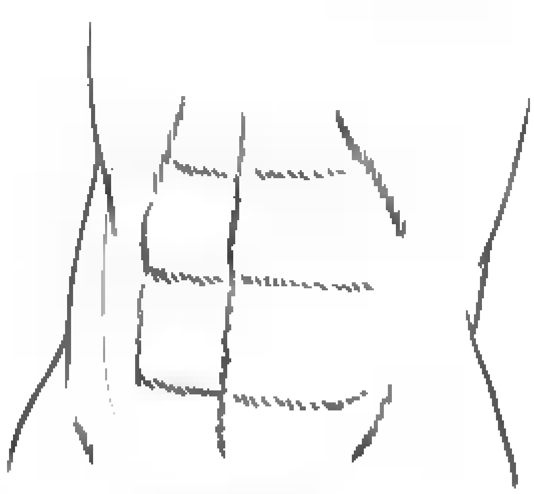

背面也不用画出肌肉。

◎男性肌肉线条的虚实表现

只用实线表现显得太生硬。

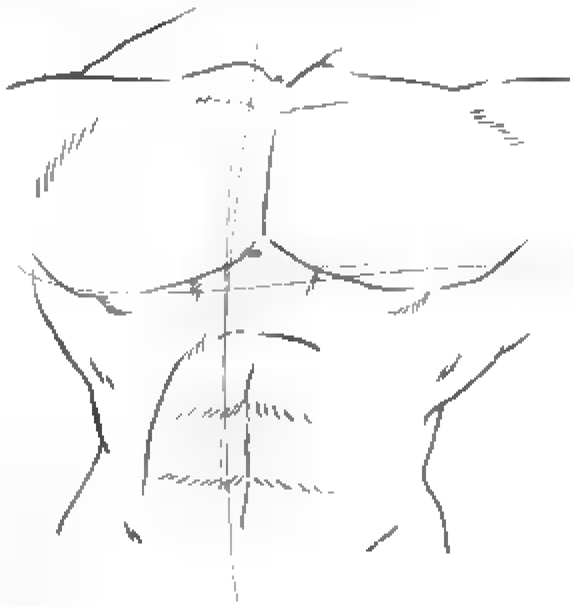

只用虚线表现显得没有立体感。

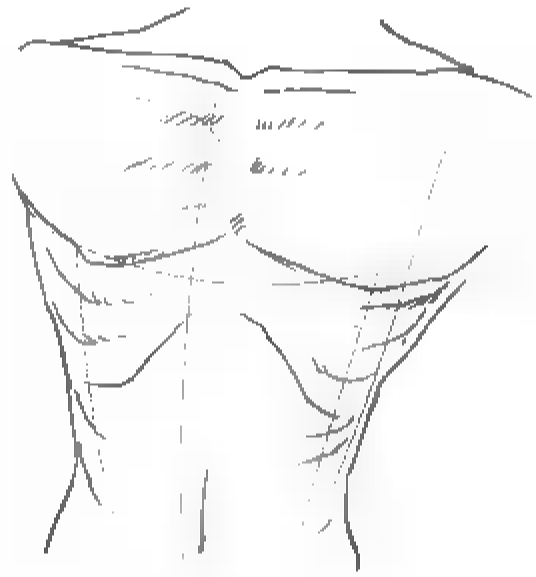

实线和虚线结合效果最好。

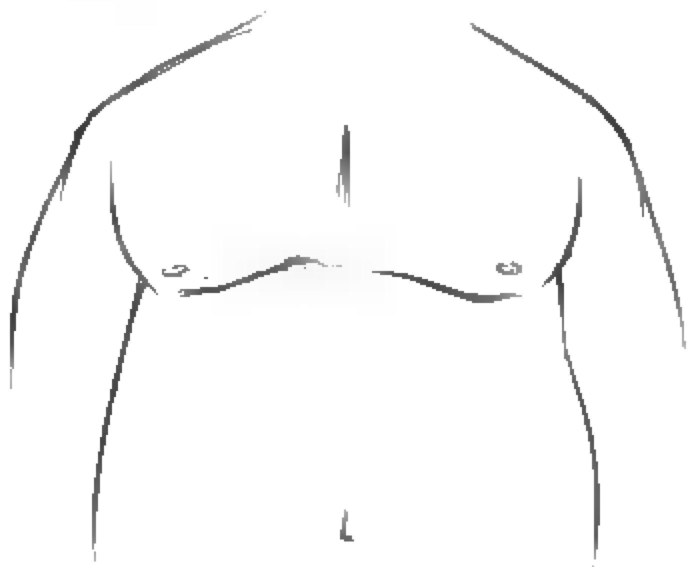
◎男性不同体格的肌肉表现

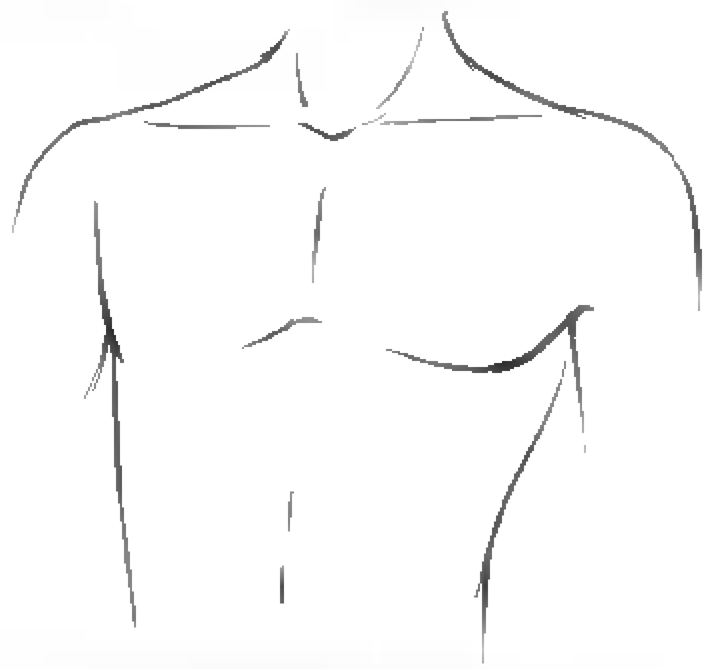
较强壮的人主要表现腹部的肌肉和胸肌。

较瘦弱的人身上没什么肌肉，可以用虚线表现胸骨和肋骨。

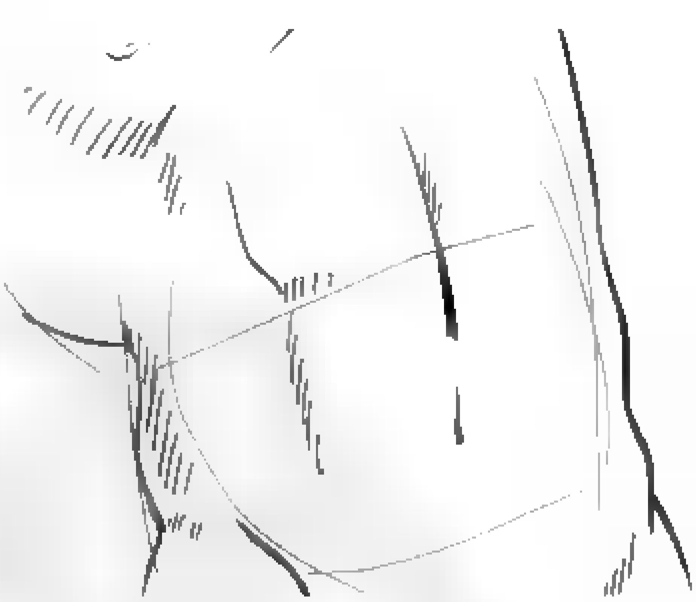

较胖的人身上基本上都是脂肪，不用画出肌肉。

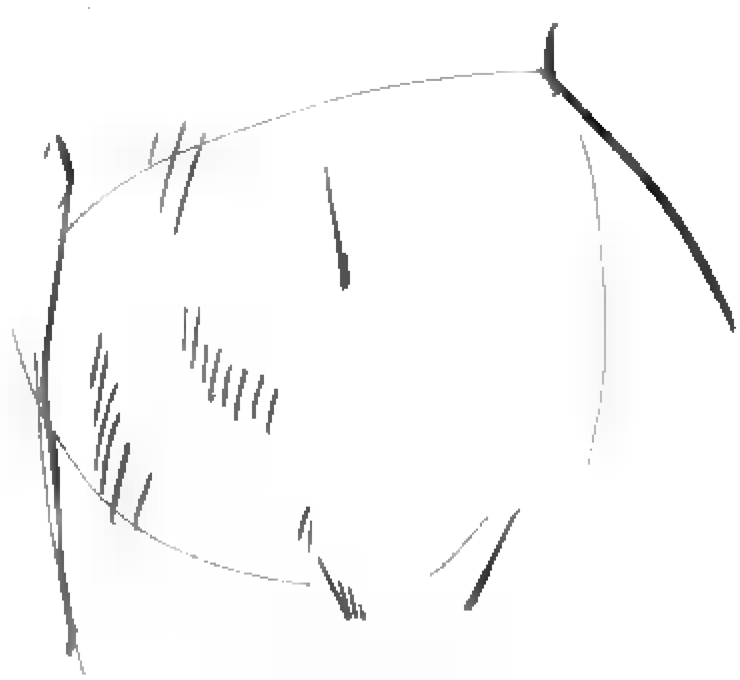

标准的身材，不用表现出腹肌，只是简单地画出轮廓线就行了。

◎男女腹部肌肉的区别

男性的腹部肌肉起伏较明显，肌肉要画成块状。

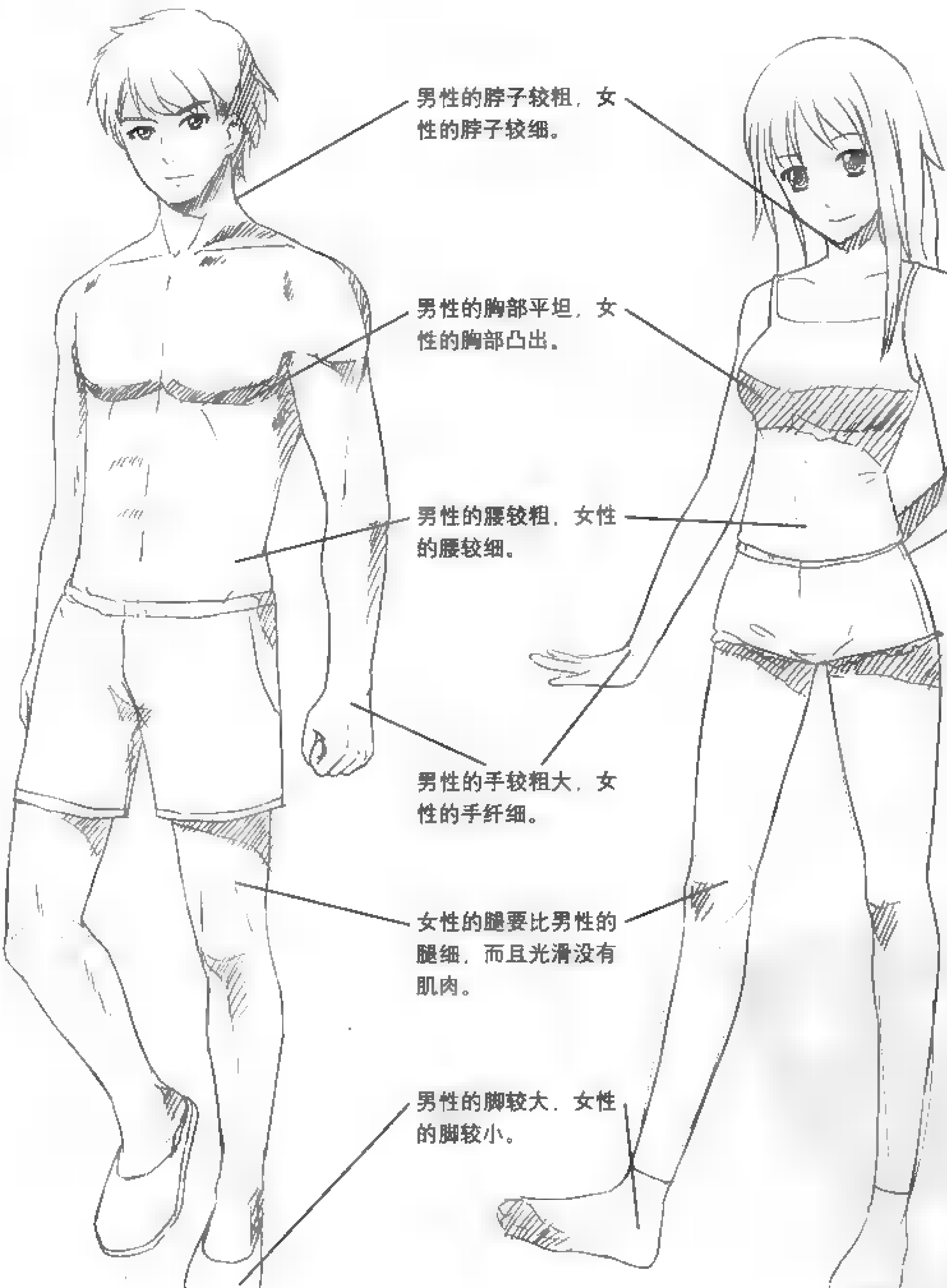

女性的身材丰满圆润，腹部肌肉起伏不明显，呈纵向拉伸状。

★ 男性和女性身体特征的差异

前面我们已经了解了人体的基本结构和肌肉线条的刻画，接下来我们再来了解一下男性和女性身体上的差异。

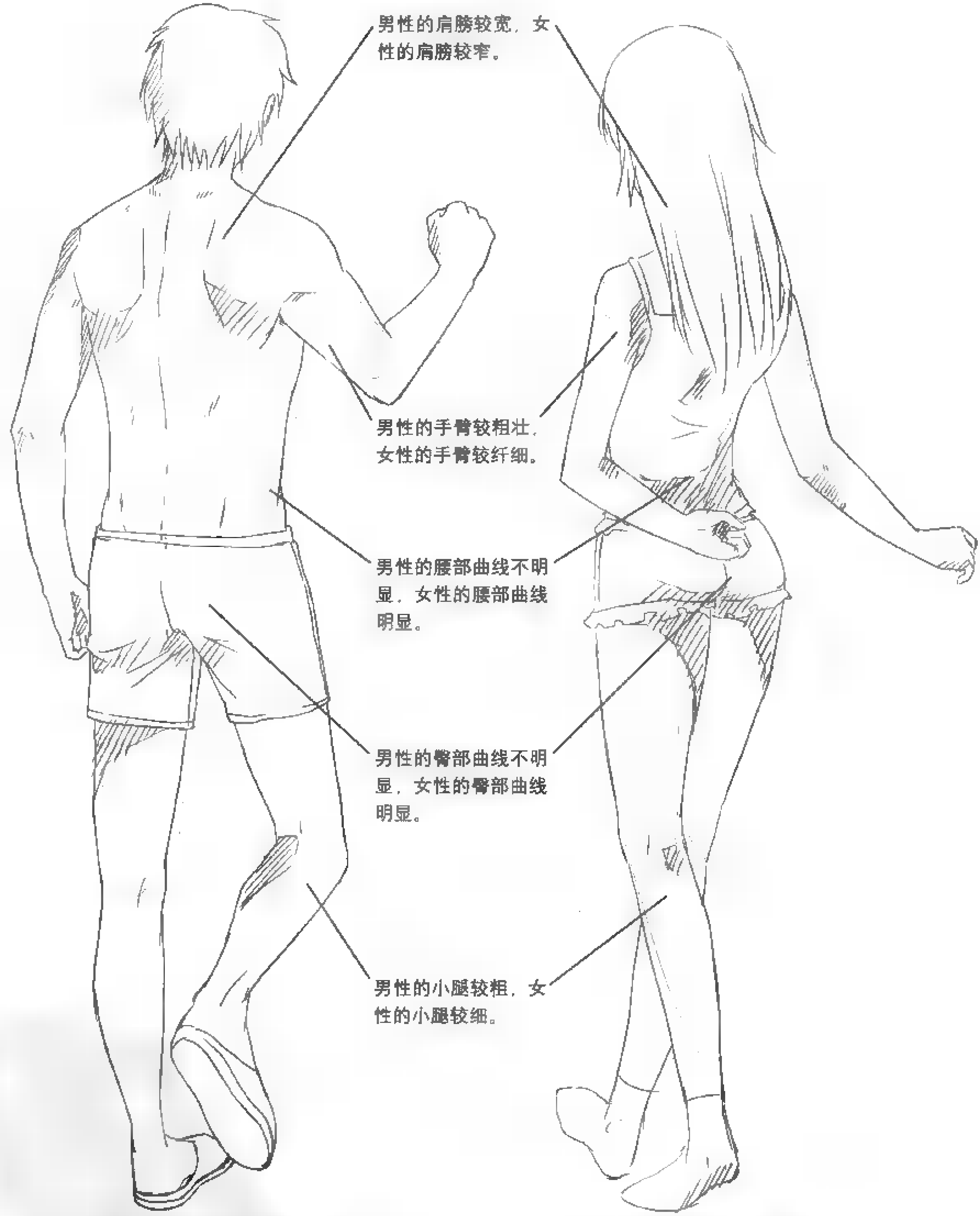
◎正面

整体来看男性正面的身体较健壮，身体的肌肉较明显。

整体来看女性正面的身体较苗条，身体的肌肉基本没有表现。

◎背面

整体来看男性背部骨骼较凸出，看起来也比较壮实。

女性的背部曲线明显，尤其是腰部的“S”形要重点刻画出来。肩胛骨没有男性明显。

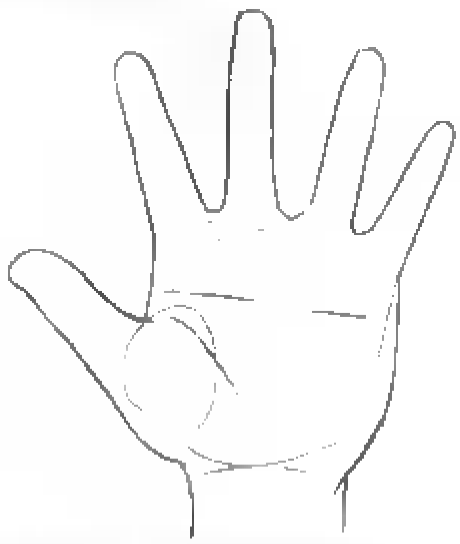
3 人体四肢的绘制技巧

学习了躯干的画法后，我们再来学习一下四肢的绘制方法，和躯干不同的是，我们可以把四肢看成是圆柱体来画。

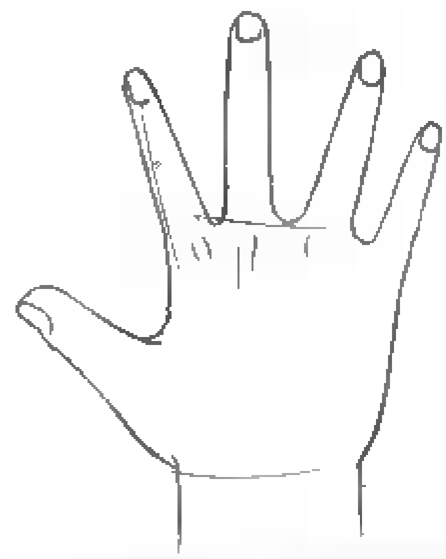
★ 手和手指的形态捕捉

手可以做出很多灵活的动作，但是要画出不同角度的手，首先需要了解手的基本构造和画法。

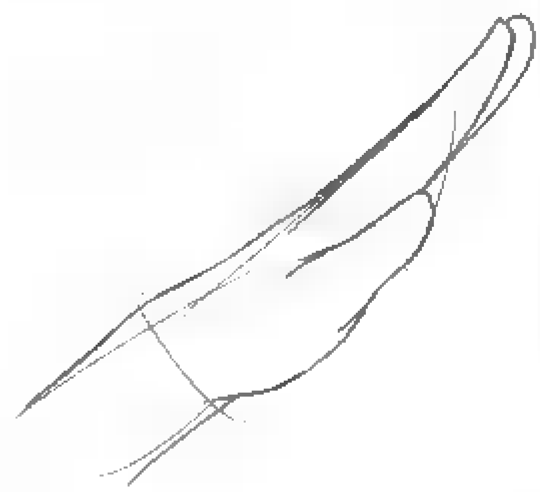
◎不同角度的手

手张开时，可以看到掌纹。

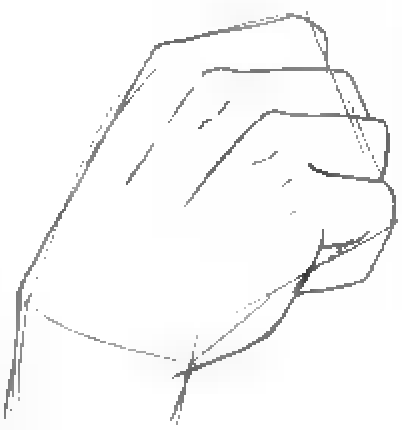
手背上可以画出一些关节的凸起。

从侧面看，大拇指的位置比其他四指要稍低一些。

握拳时，大鱼际和小鱼际的凸起也要画出来。

握拳时，指关节因为用力会比较明显，要画出来。

绘制从侧面看的手时要注意透视关系。

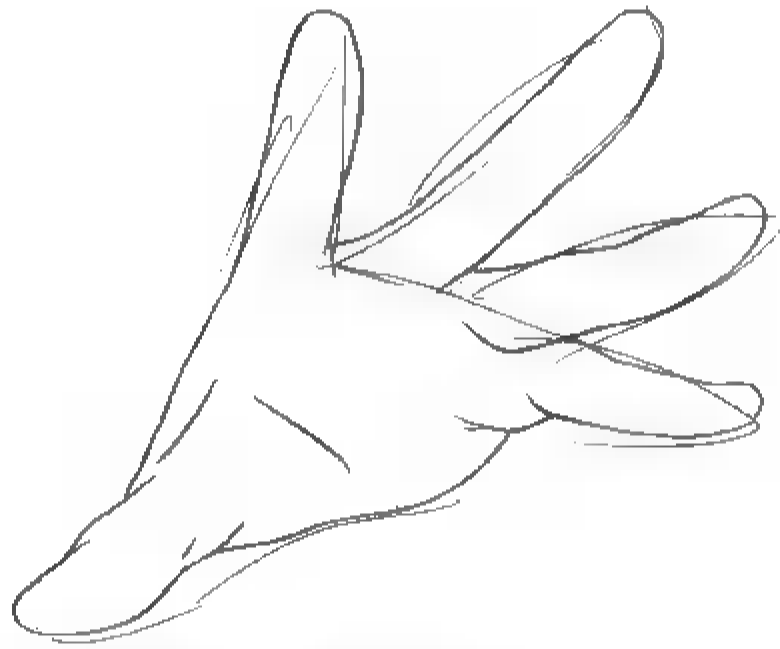
撑着地面的手，注意手腕与手背处弯曲的地方要画出褶皱。

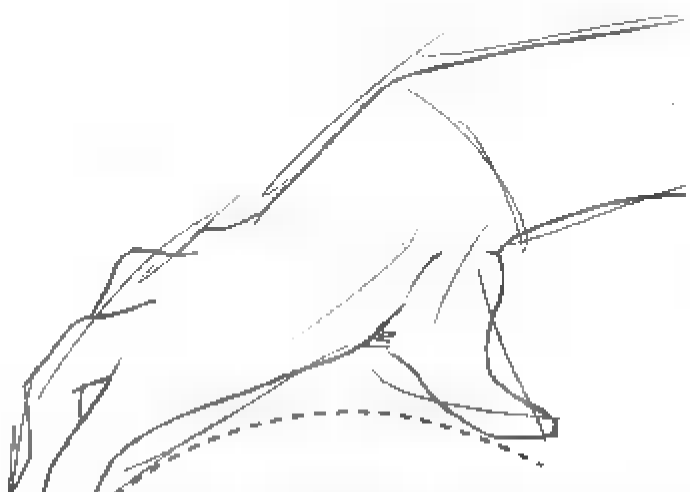
平放的手，张开的五根手指在同一个平面上。

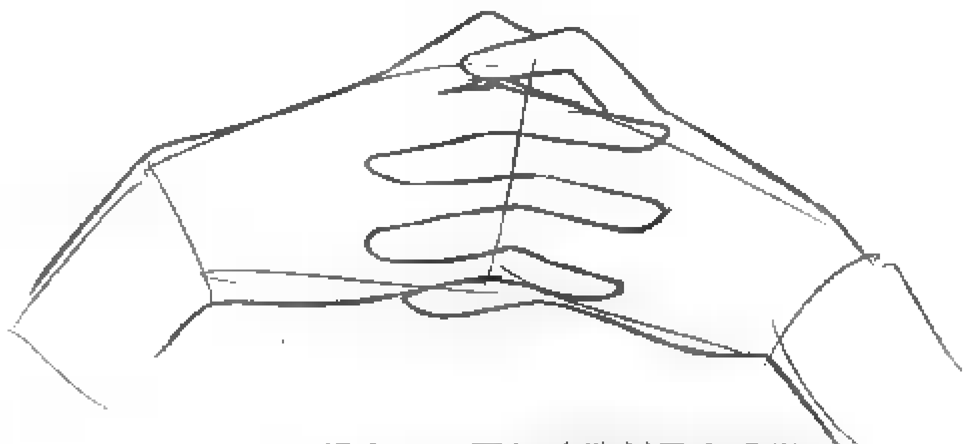
大拇指曲向掌心，其余四指并拢，这是中国武术中的一种手势。

正面张开的手，因为透视关系手指变得较大，[redacted]得很有张力。

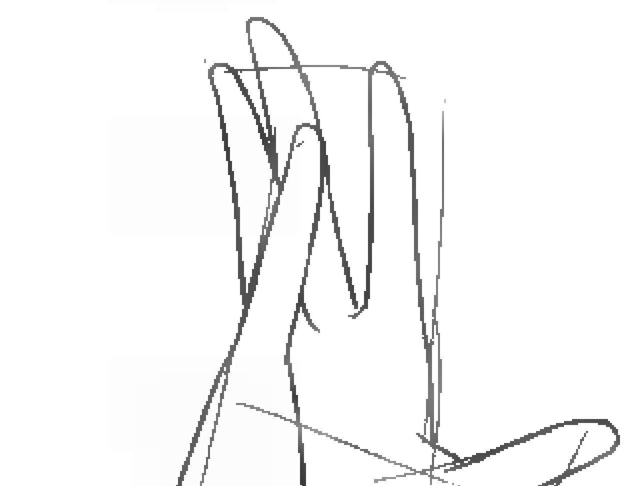
弯曲的手指像用力支撑在什么东西上，用力撑着的手指之间自然形成弧形。

双手交叉，[redacted]细致地刻画出手指之间的穿插关系。

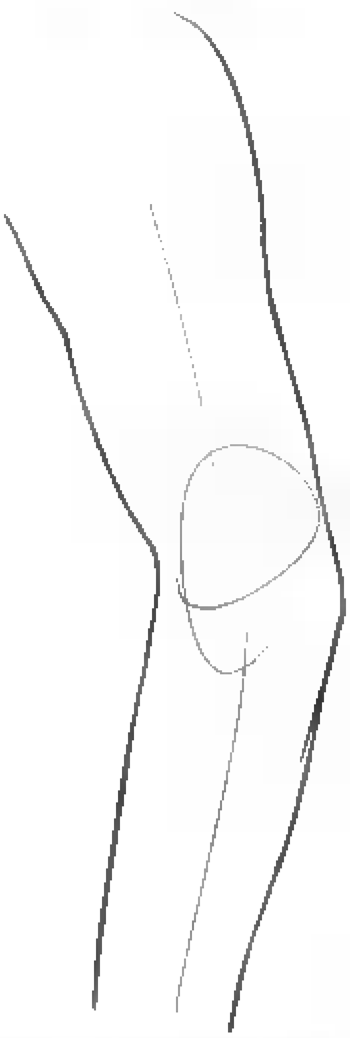
双手交叉相握，注意细致地画出弯曲的手指之间的穿插关系。

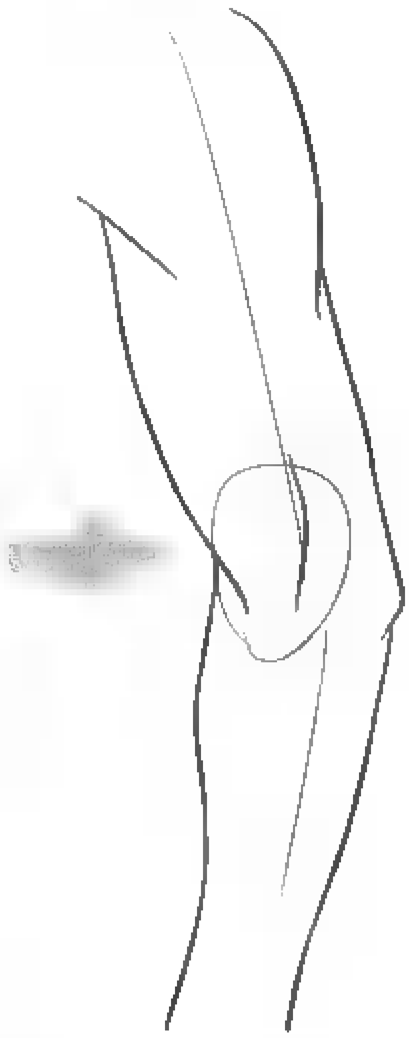
张开的手，刻画时[redacted]把各部分区分开，注意表现出大拇指和所[redacted]扯的手掌肌肉的关系。

★ 手臂的绘制技巧

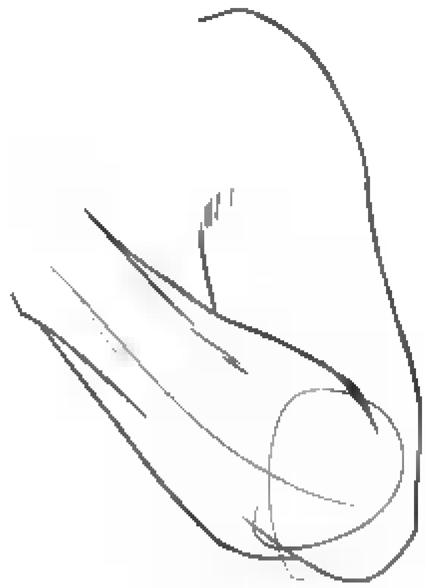
绘制手臂的时候，不能只是画出手臂的外轮廓，还要画出肌肉的起伏变化。

没有任何肌肉起伏的手臂显得很单调，缺乏立体感。

画出了肌肉后，手臂的立体感增强了。

男性的手臂显得较粗壮，要突出肌肉。

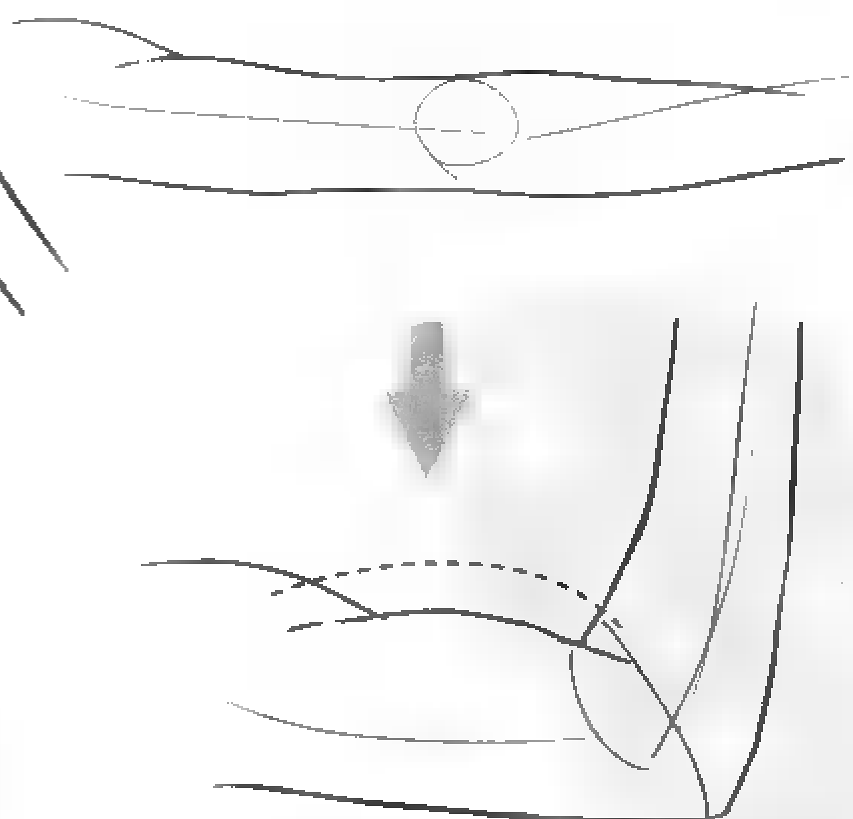
女性的手臂线条柔和，显得较纤细。

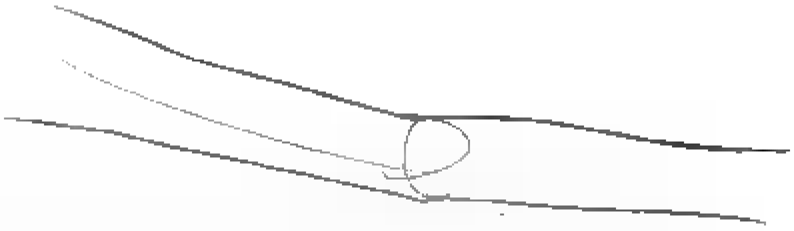
当手臂向上抬起时，腋下的肌肉会随着一起拉伸。

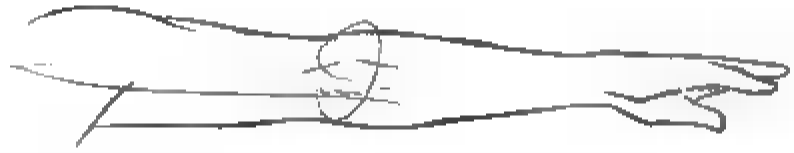
从背面看，三角肌会隆起。

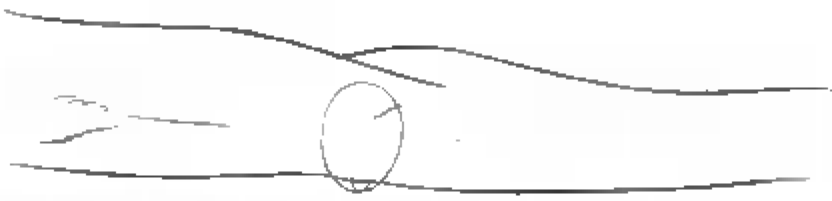
手臂弯曲时，肱二头肌会隆起。

身体瘦弱的人物的手臂，肌肉的起伏不明显。

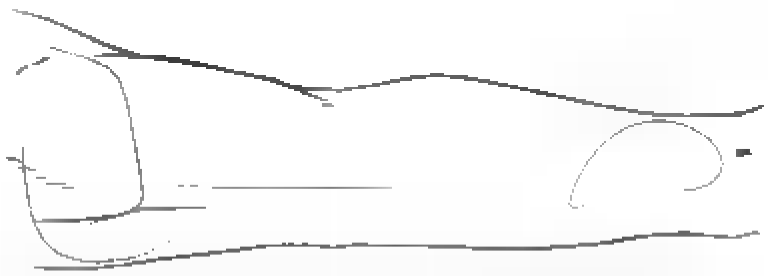
掌心向下，手臂向内转，肘部到手腕的两侧线条均匀收拢。

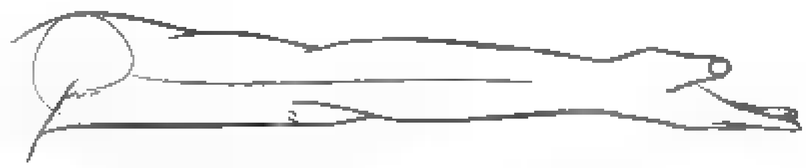
标准身材人物的手臂，有一些肌肉，但不明显。

手掌竖起，手臂向外转，大拇指一侧的线条起伏较明显。

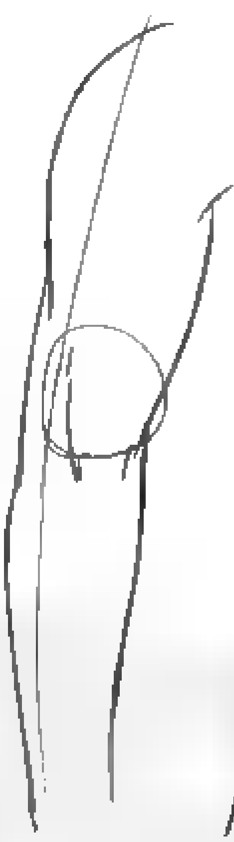

身体强壮的人物的手臂较粗壮，肌肉起伏明显。

掌心向上，手臂向外转，形成向下弯的外轮廓。

◎不同角度的手臂

正面的手臂

背面的手臂

侧面的手臂

手臂向内转时，外轮廓相对比较平直。

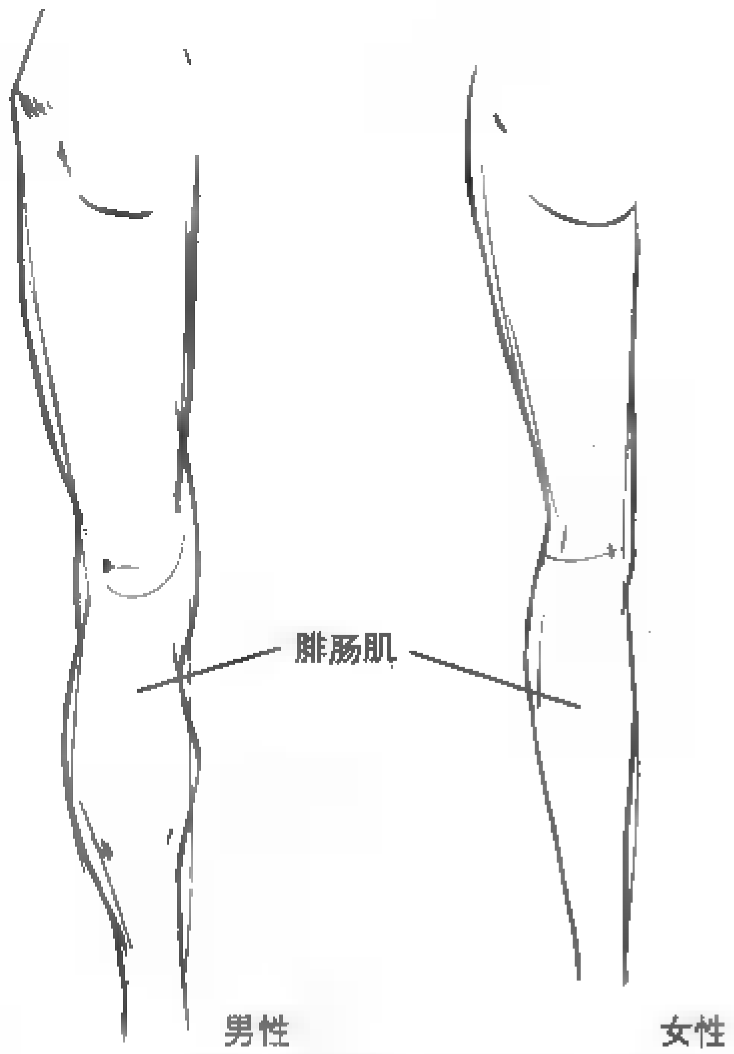

手臂向外转时，外轮廓两边会隆起。

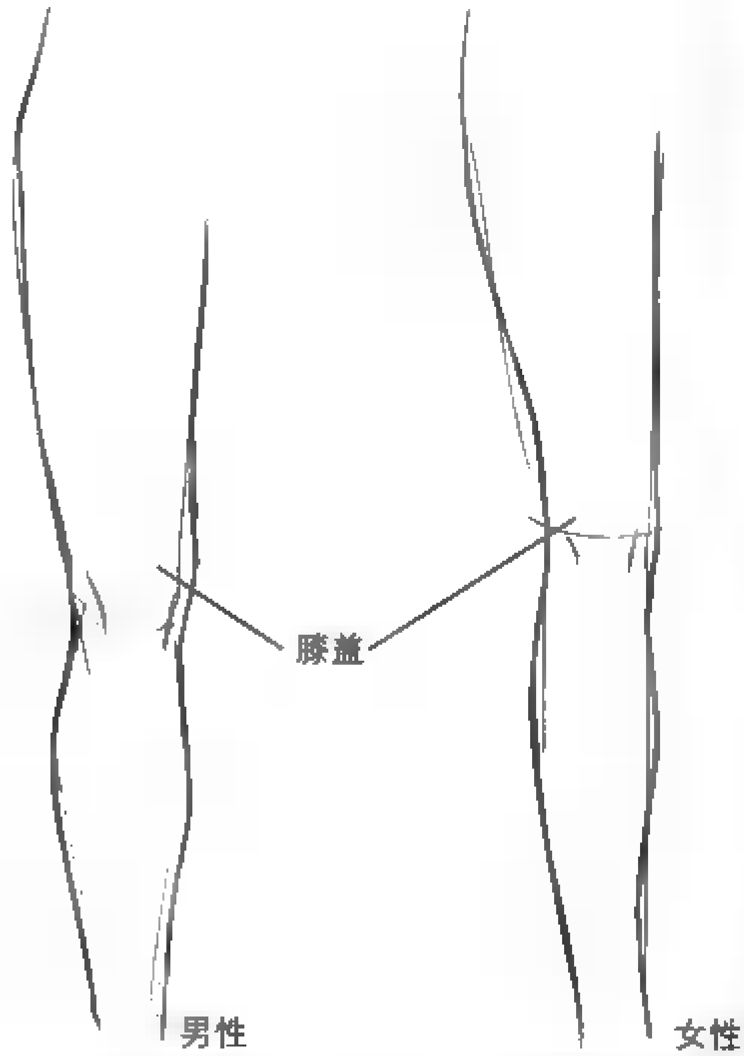
★ 为漫画角色的腿部塑形

腿部也可以看成是圆柱形的，男性的腿部要表现出肌肉感，女性的腿部要表现出纤细感。

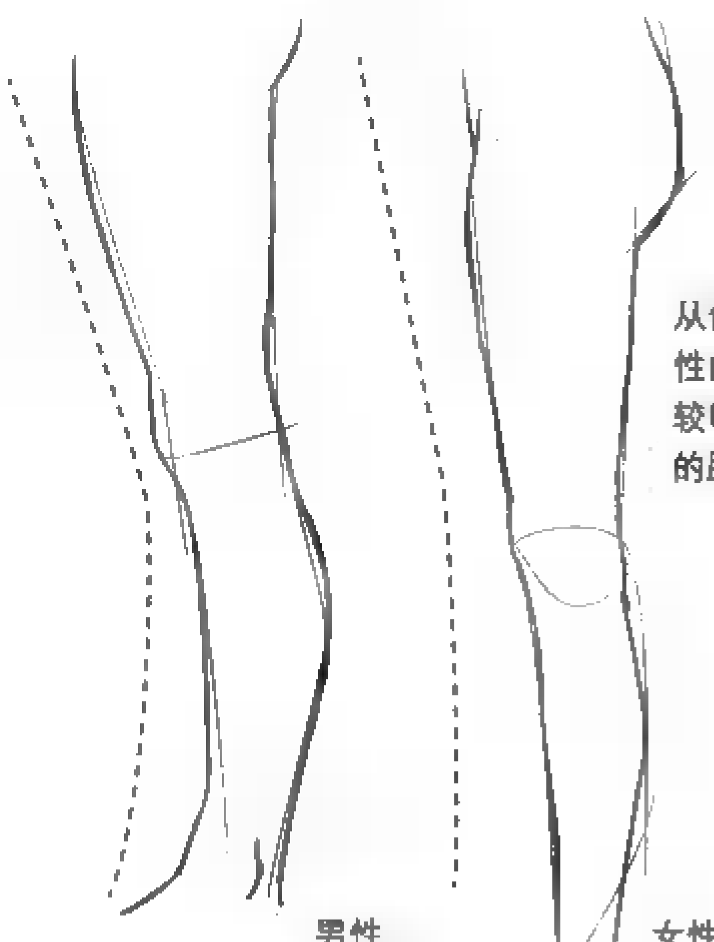
◎男性和女性腿形的区别

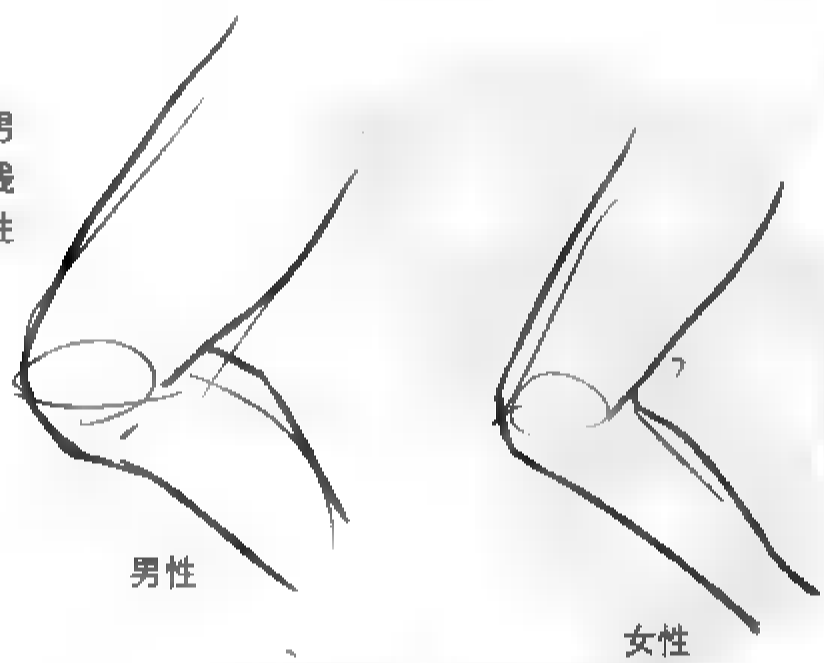
男性的腿比女性的腿要粗壮，从背面看男性小腿的腓肠肌比女性要凸出。

从正面看，女性的腿部线条整体较柔和，而男性的腿部轮廓起伏明显，膝盖骨也比女性宽大。

从侧面看，男性的腿部曲线较明显，女性的腿部较直。

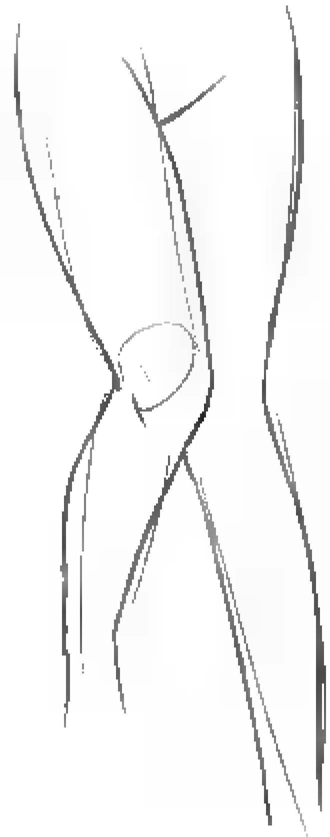

当腿弯曲时，男性的膝盖较宽，女性的膝盖较窄。

◎各种腿部动态

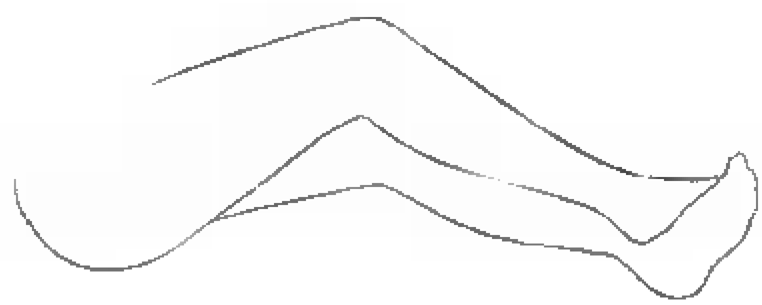
站立的双腿的背面，除了注意腿的形状曲线外，还要特别留意重心的转移。

两条腿呈"X"形，抬起的右腿会因透视而使小腿略微变短。

跪坐在地上的姿势，这时小腿和大[redacted]相互遮挡，并产生挤压。

两腿交[redacted]在一起，自然弯曲，要注意画出[redacted]部的圆润感。

跷成二郎腿的样子，这时大腿因为透视变得较短粗。

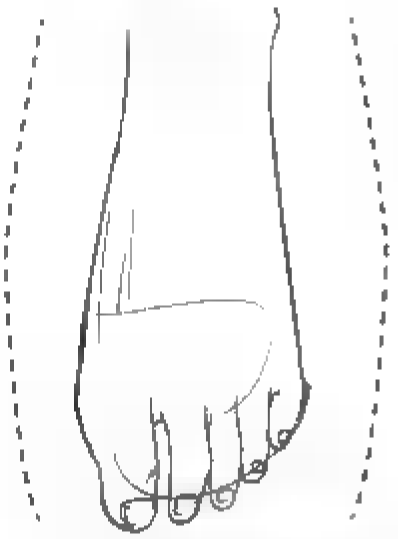

双腿曲起，小腿抬得较高，注意画出女性优美的腿部曲线。

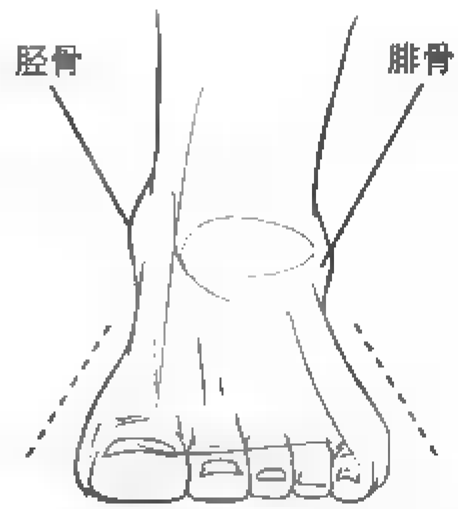
★ 脚的绘制技巧

和手比起来，脚没有那么灵活，脚趾很短，脚掌所占面积较大，绘制时要画出厚实感。

◎不同角度的脚

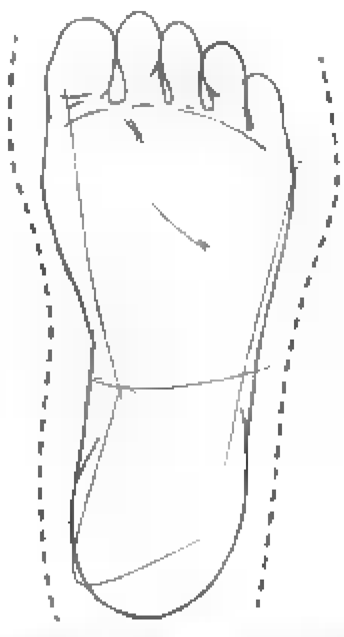
从正上方看，脚两侧的外形轮廓呈弧形。

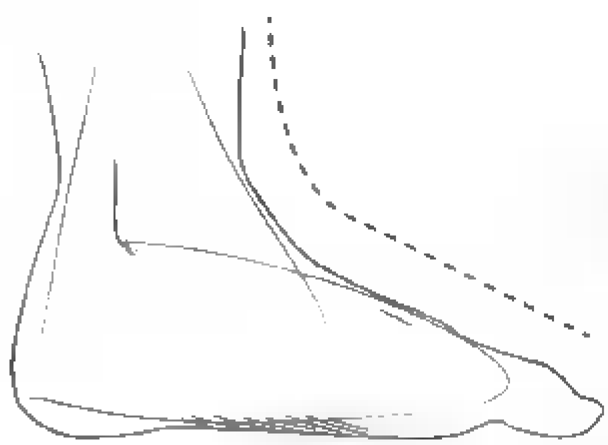
从脚的前方看，脚的两边呈一个坡形，和小腿连接的地方有胫骨和腓骨的凸起，内侧位置较高，外侧位置较低。

从背面看，可以看到脚跟和一部分脚掌。脚后跟比脚掌略窄。

脚底看上去像是一个倒写的“8”字，靠大脚趾一侧的弯曲弧度要大些。

从正侧面看，可以看出整个脚的厚度变化，接近脚趾部分的厚度变薄。

从背后俯视的角度看，脚掌部分因为透视显得较小。

从脚底呈45°俯视时脚的外形。

从3/4侧面俯视角度看脚的外形，大脚趾方向朝前，其余四趾方向朝下。

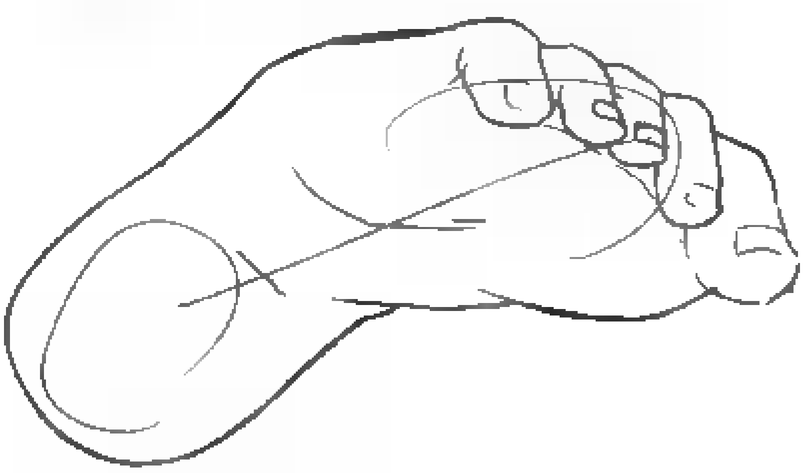
◎不同形态的脚

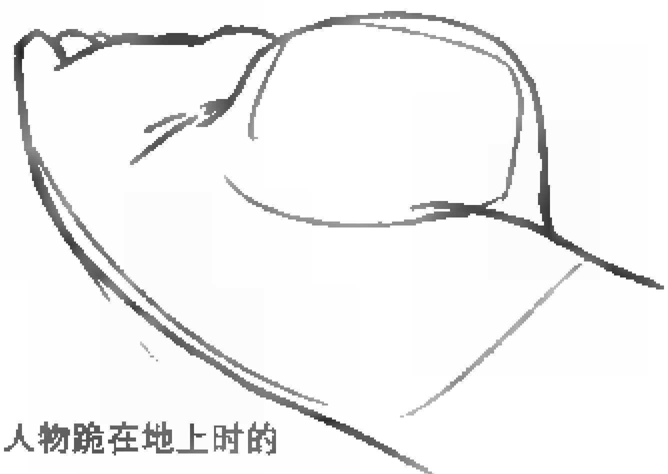
婴儿的脚整体看上去肥嘟嘟的，脚趾很短，脚掌和脚后跟区别不明显。

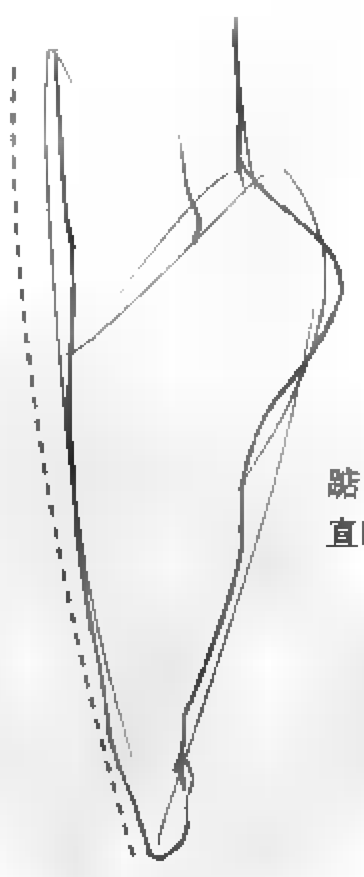
张开的脚趾呈弧线形排列。

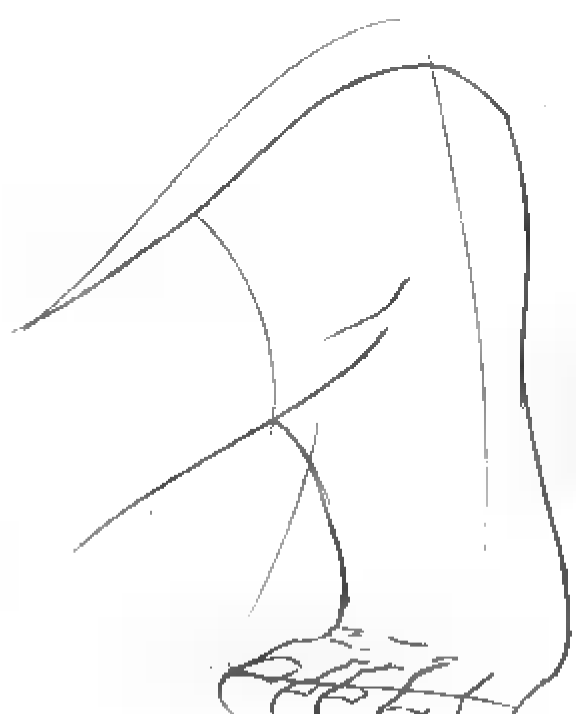
侧面仰视角度看到的脚趾弯曲的样子。

人物跪在地上时的脚部形态。

踮起的脚尖，脚背绷直略微呈弧状。

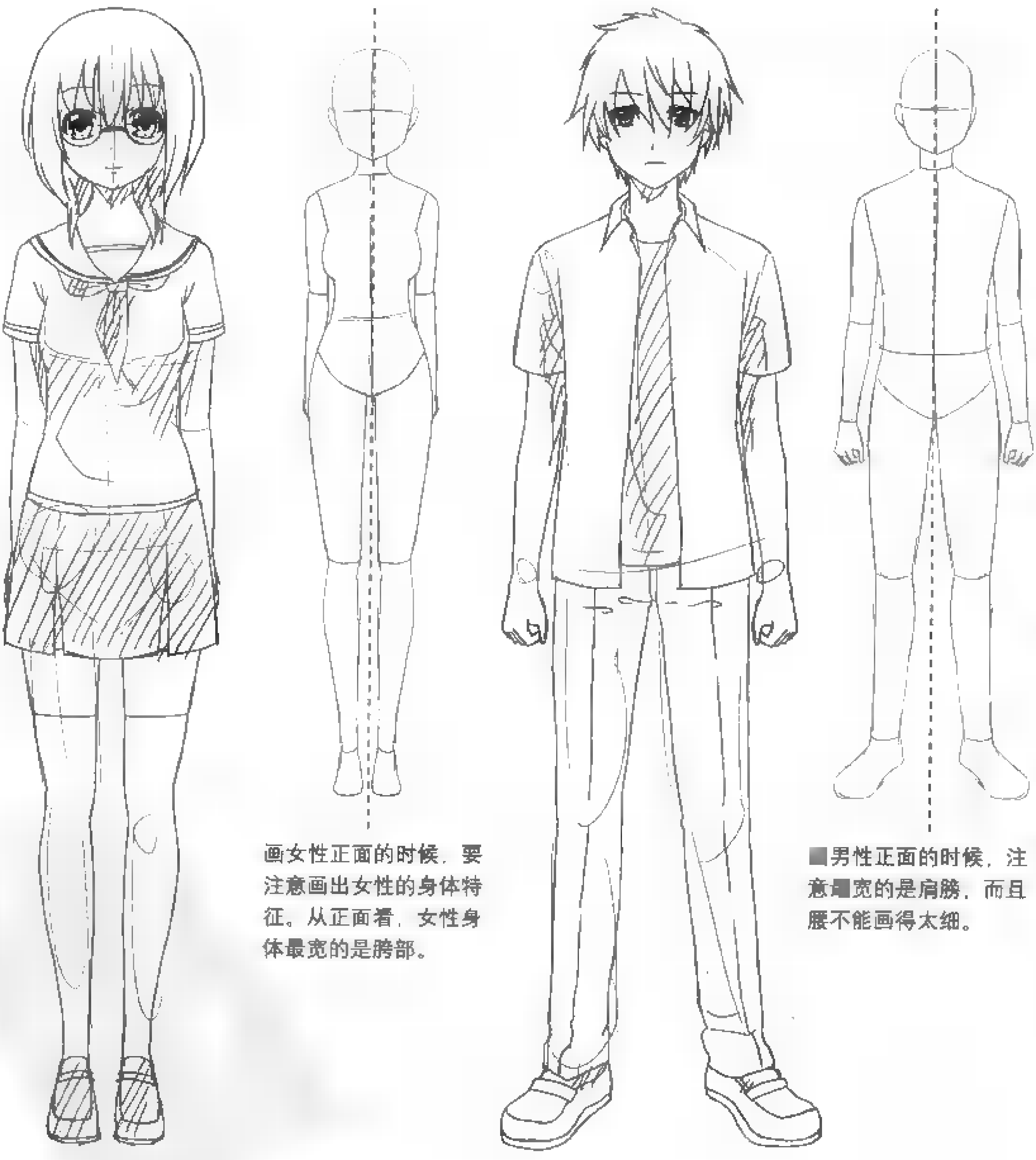
脚趾撑在地上时，脚趾与脚掌连接的地方会挤压出一定的褶皱。

4 不同视角的人体表现

这一节我们来学习不同角度下的人体表现方法，正面的人体要表现出对称性，侧面的人体要表现出脊椎的"S"形，有一定偏转角度时要注意透视变化。

★ 绘制正面的身体

从正面看上去，人物身体的两边是对称的，不会产生透视变化，所以正面的人物绘制起来是最简单也是最常见的。

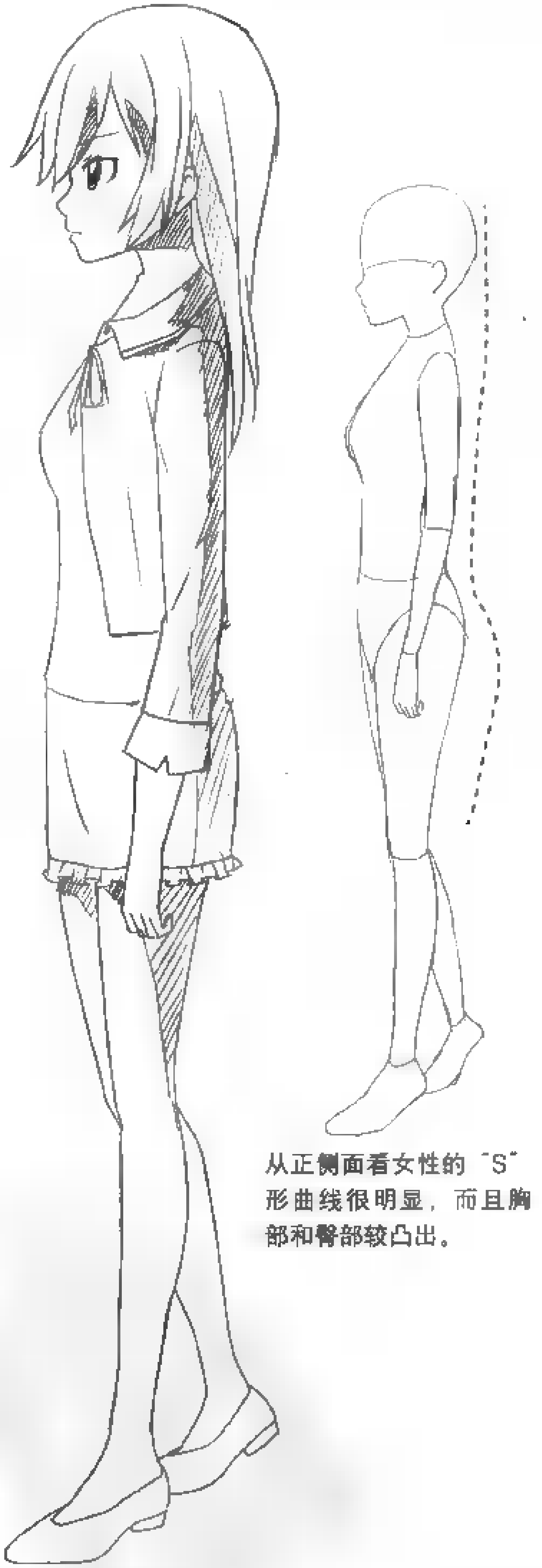

画女性正面的时候，要注意画出女性的身体特征。从正面看，女性身体最宽的是胯部。

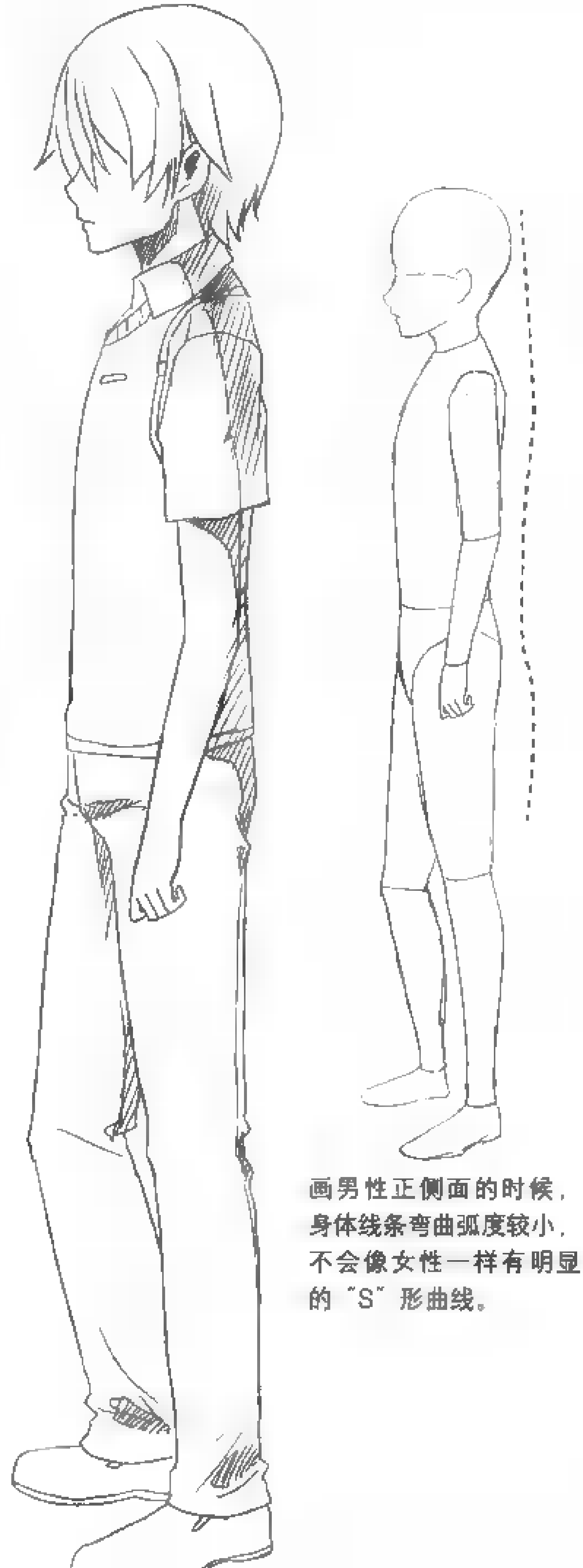
■男性正面的时候，注意最宽的是肩膀，而且腰不能画得太细。

★ 绘制正侧面的身体

从正侧面看人体的脊椎是弯曲呈“S”形的，下面看看男女生正侧面身体的区别。

从正侧面看女性的“S”形曲线很明显，而且胸部和臀部较凸出。

画男性正侧面的时候，身体线条弯曲弧度较小，不会像女性一样有明显的“S”形曲线。

★ 绘制3/4侧面的身体

3/4侧面的人体存在透视变化，人体中心线会有一定的弧度。因为透视的关系，偏转一侧人物的腰和肩膀都比正面要窄些。

画3/4侧面女性的时候，胸部轮廓不会像正侧面那样凸出，要画出近大远小的透视关系。

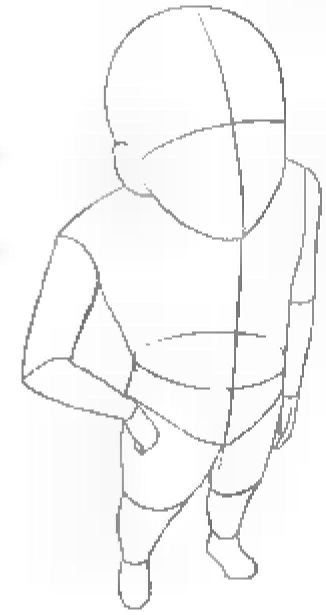
画3/4侧面男性的时候，偏转一侧的肩膀不像正面看到的那么宽，也要注意近大远小的透视关系。

★ 俯视下的身体变形

俯视时身体透视关系会发生变化，头部离视点较近，因此会显得较大，身体离视点相对较远，会变得短小，而脚部则会变得更小。

右图是从较高的地方观察绘制的，所以整个人物头部很大，下半身变得比较短小。

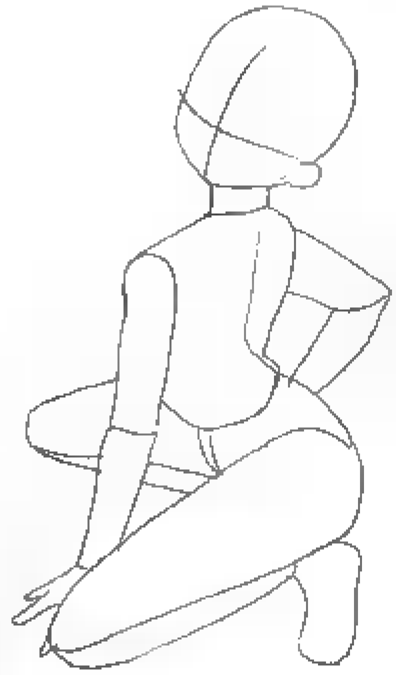
左图是从人物正上方观察绘制的，这时女生的腰部基本都被胸部遮挡住。

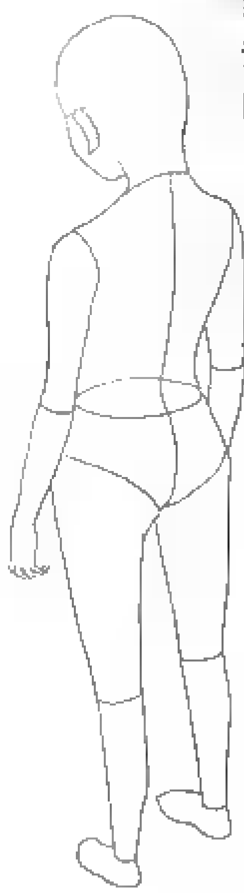
左图也是从俯视的角度绘制的女生侧躺的姿态，身体变形也较夸张，小腿和脚变得非常短小。

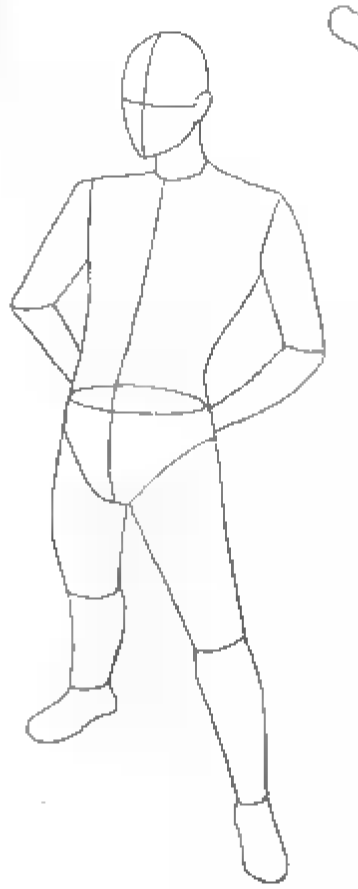
左图的这个女生是从略带俯视的角度描绘的半蹲姿势，这时人物的头部显得较大，躯干看起来偏[redacted]，双腿都能看到。

下图是从略带俯视角度描绘的女生背面的站姿，臀部变得较大，腿和脚相对比较短小。

从斜上方俯视角度描绘的男生站姿，双[redacted]变得短粗。

★ 仰视下的身体变形

与俯视相反，画仰视下的身体时，头部和上半身离视点距离较远，因此会显得短小，而下半身离视点较近，所以会显得较长。

左图是一个女生弯腰双手撑着膝盖的动作，略带仰视的感觉。

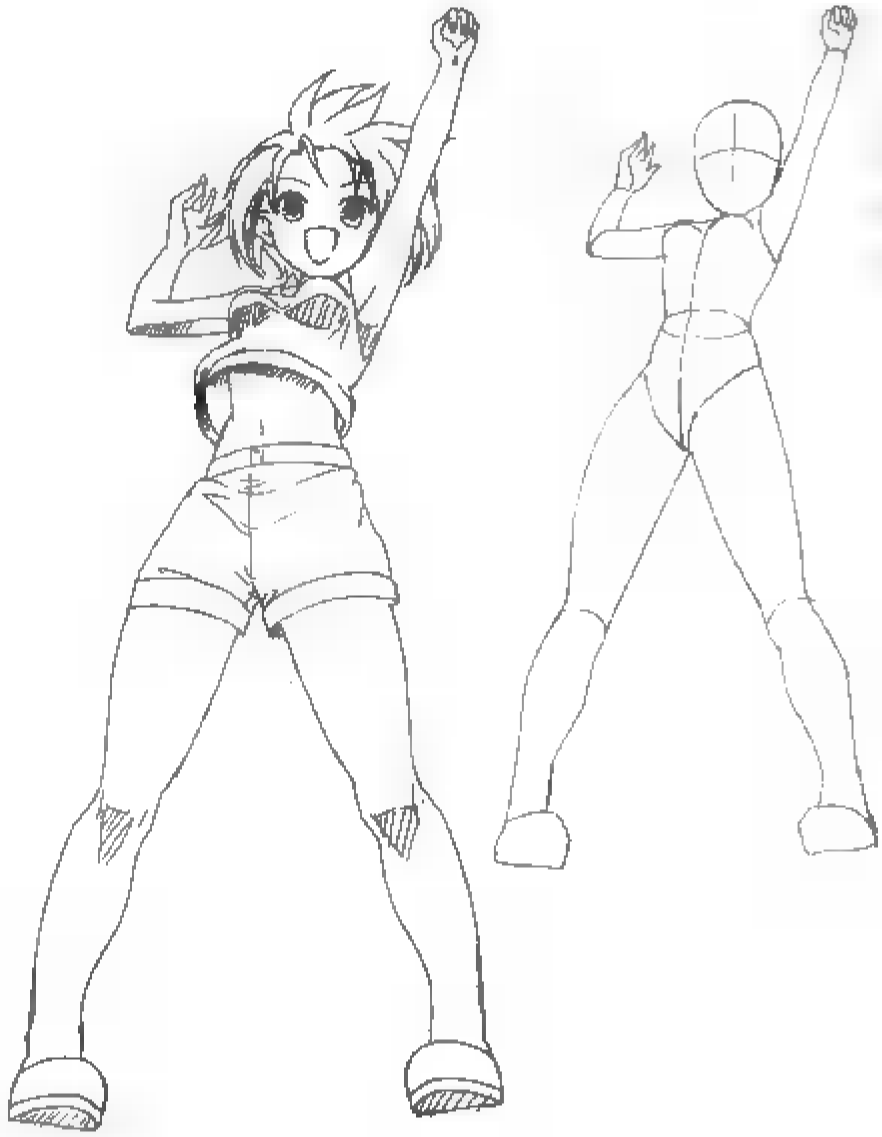

左图是一个侧面的仰视效果图，人物的左肩高于右肩。因为仰视角度不大，身体没发生太大变化。

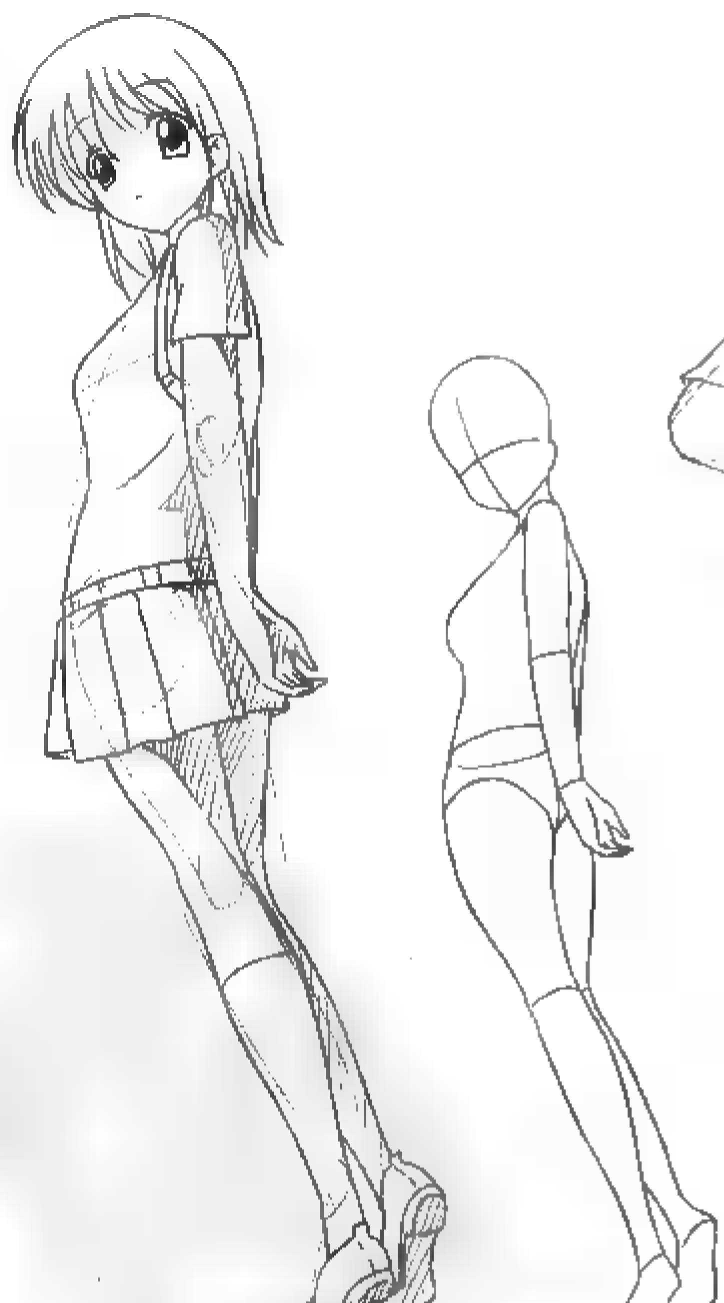
上图是一个仰视角度下的人物，人物是向上看的，所以下巴的透视感十分明显，看不到人物的头顶部分。

左图是从人物脚底向上看的仰视效果图，人物的上半身显得较短，下半身较长。

上图是从仰视角度看到的男生跳跃的姿态，这时男生的上半身变得短小，双脚变得较大。

左图是一个从仰视角度描绘的女生侧面站立的效果图，但由于仰视的角度不是很大，所以身体产生的透视变化也不大。

5 增强人物存在感的技巧

学习了各个角度人体的变化规律后，我们可以将不同角度的人物透视画得更夸张一些，这样才能塑造出更有张力的漫画人物形象。

★ 通过身体的透视变形提升空间感

了解了透视下身体的画法后，我们可以利用这一特点进行夸张，使人物动作看上去更有张力。

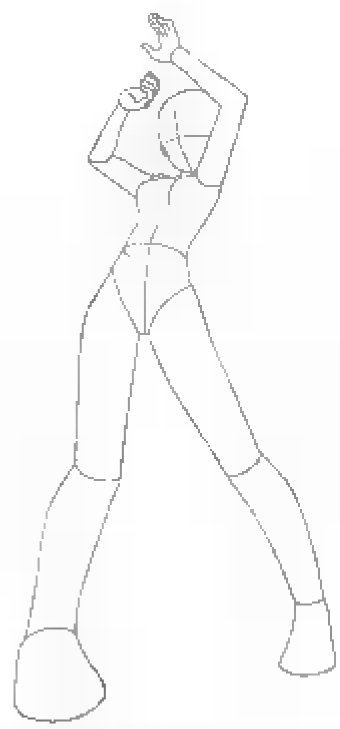
◎站立状态下人体的透视

在俯视角度下，由于透视，人物下半身变得短小，脚也变得更小了。

从仰视角度描绘的人物，双腿拉得很长，上半身变得短小，可以看出是从很低的角度观察绘制的。

左图是从俯视角度描绘的人物走路时的姿态，她的双腿有些扭曲，正是有了这种变形才更加突出了人物的立体感。

◎非站立状态下人体的透视

左图是一个从正面看过去的人物坐姿，由于透视效果，女生的脚变得很大，整个人物产生了很强的纵深感，也变得更有空间感。

女生趴在地上的姿态，是 从正面描绘的，所以下半身变得很小，人物的头部显得很大，表现得更有张力。

左图是从仰视角度描绘女生跪坐在地上的姿态。这时女生的[redacted]部和腿脚变得很大，显得更加丰满了。

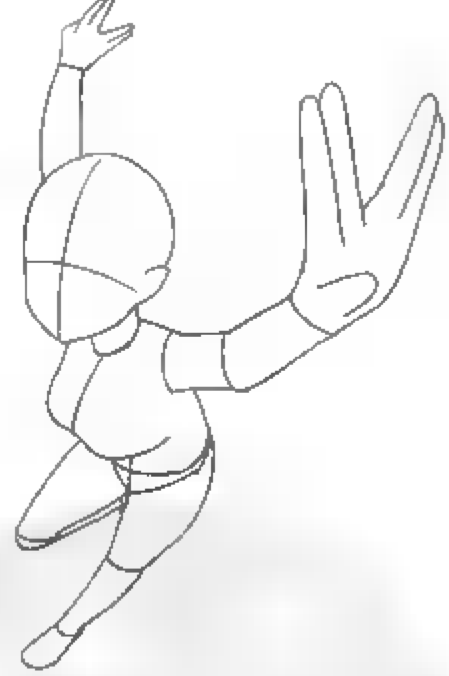
○跳跃状态下人体的透视

左图是从俯视角度描绘的女生跳起时的状态，双脚变得很小，头部和上半身显得较大。

下图的女生向上张开双手，离得近的手变得很大，身体发生扭曲，这种透视变形显得很有张力。

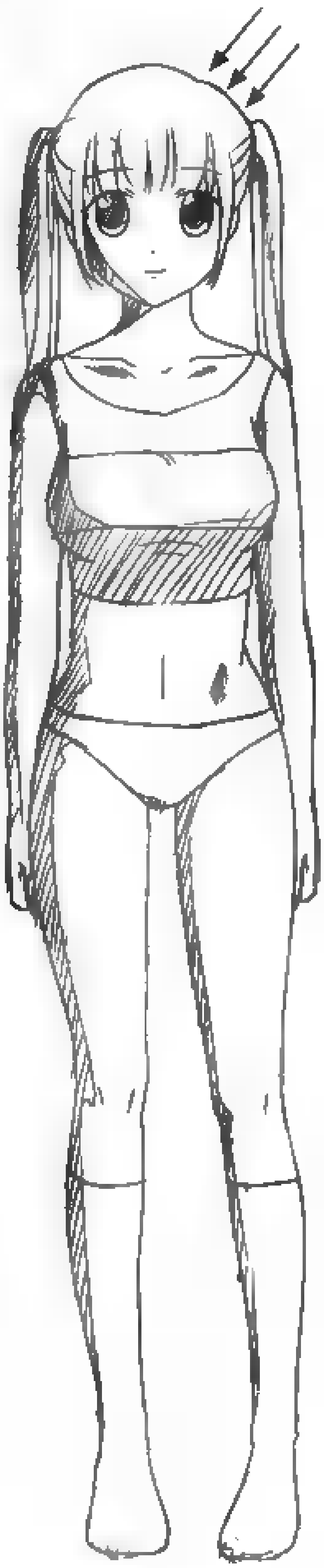

左图是女生从上跳下的姿态描绘，双脚变得非常巨大，用仰视的角度来表现十分有动感。

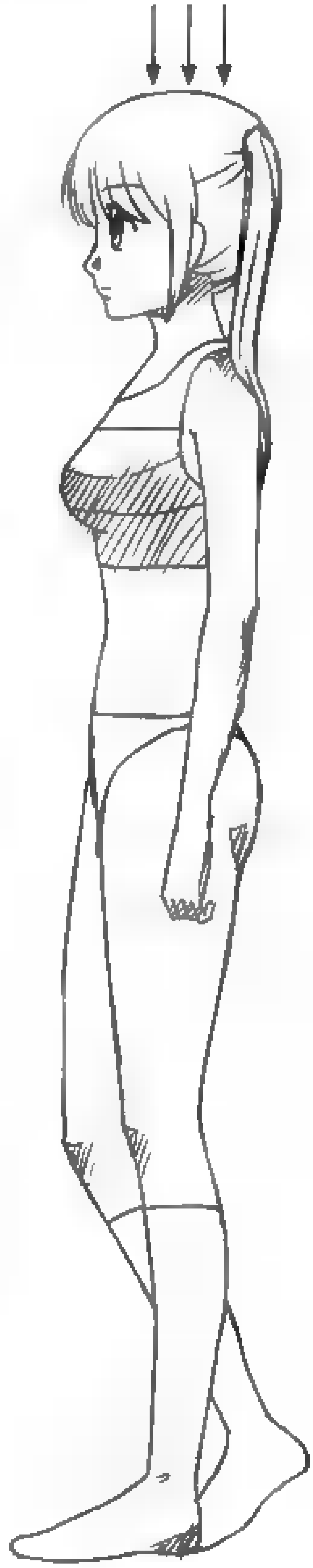
★ 光影在人物身体上的表现

人物的身体外形是用线条来表现的，但如何让人物看上去更有立体感呢？这就需要用光影来表现了，不同方向的光源和不同角度的人体表现出来的光影效果都是不一样的。下面我们就举例说明。

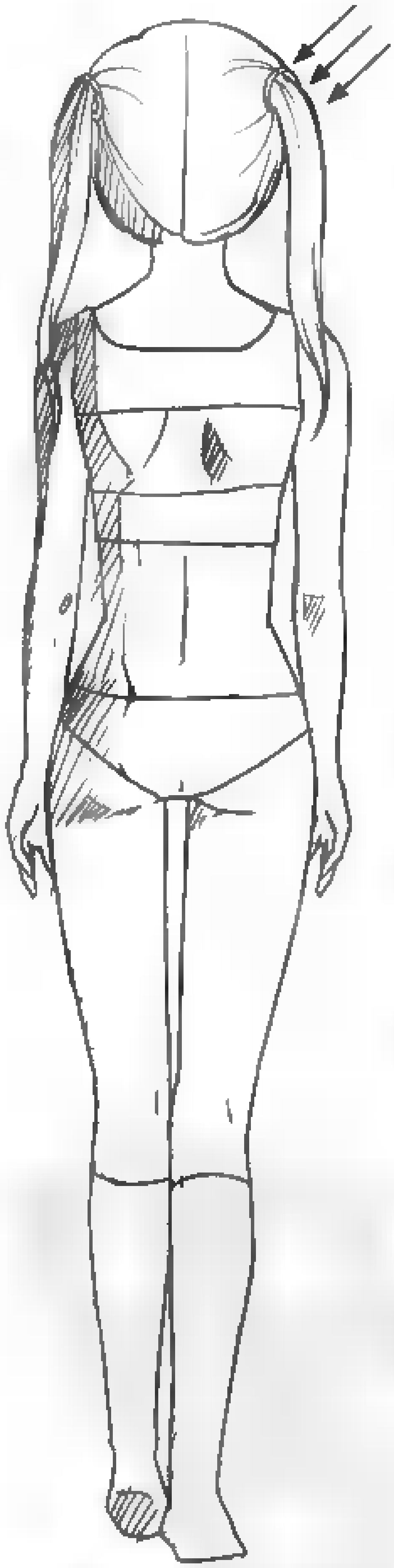
◎女性

女性身体上的肌肉不明显，所以描绘女性身体光影时要突出女性柔美的身体曲线，正面的光影可以有效表现出女性身体的起伏变化。

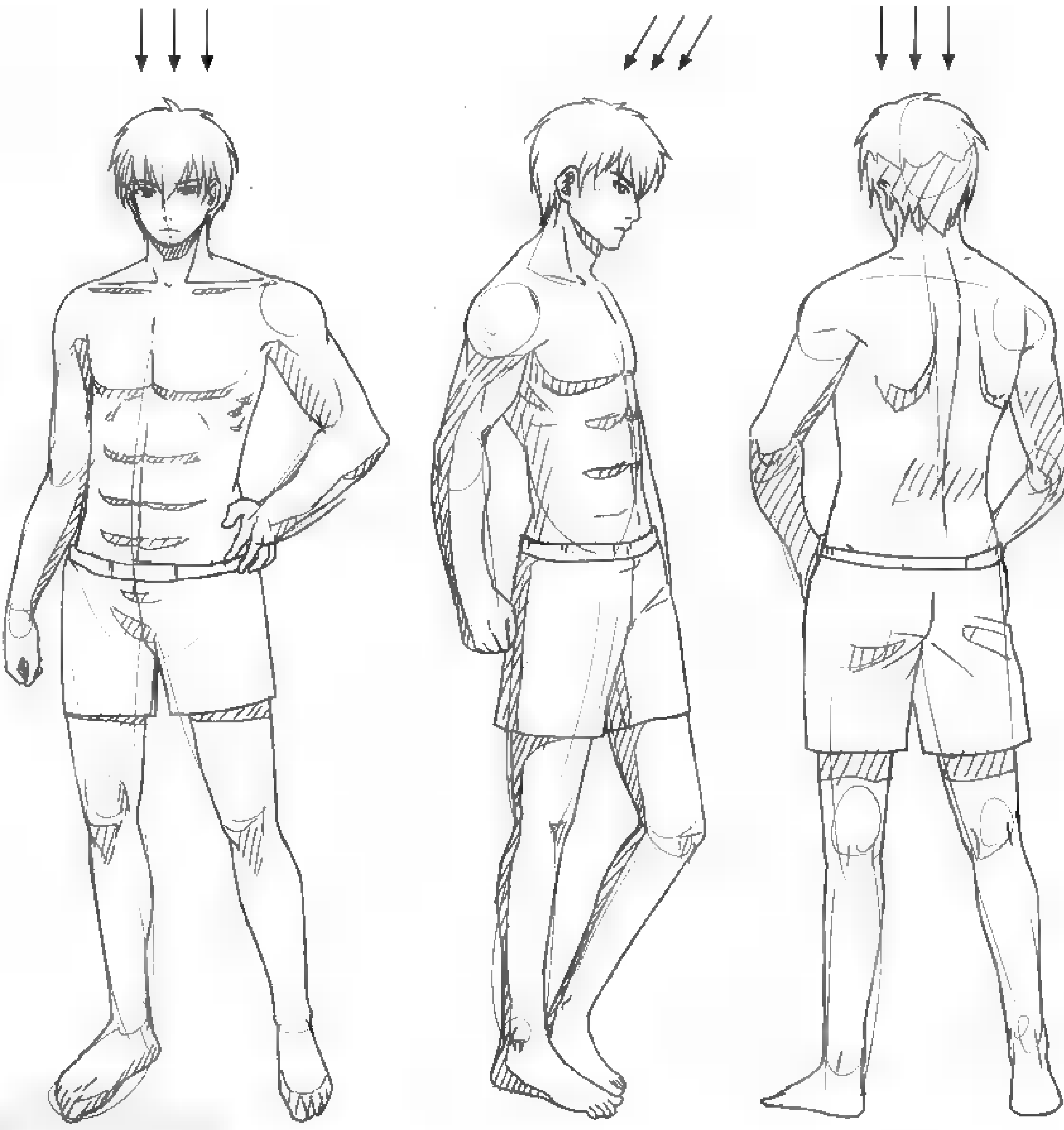
从正侧面看女性的身体，最凸出的是胸部，当光从上方打下来时，胸部的阴影在下方，另外肘关节和膝关节下面也会有少许阴影。

从背面看，当光从右上方射下来时，身体的左半边会产生阴影，并且会随着肩胛骨、腰和臀部的外形产生起伏变化。

◎男性

与女性相比，男性的身形显得更加魁梧，身上的肌肉也比女性明显，所以描绘阴影时也[redacted]体现出男性阳刚的一面。

男生的胸肌很发达，所以光从正上方照下来时，胸肌和腹肌下方都有阴影，体现了男性的健壮，膝盖下方的阴影形状呈三角形。

正侧面男生的身体较为平坦，当光源从右上方照下来时，在三角肌以下画上一些阴影可以突出手臂的健壮。

从背面看，肩胛[redacted]与女生相比较为凸出，当光从正上方照下来时，肩胛[redacted]的下方会有阴影。

Chapter 04

人体动作表现基础

上一章我们学习了人体的基本结构、躯干和四肢的画法，接下来教大家画出人体的动态和各种动作。画人体动态和动作的时候，首先需要了解各个关节的运动规律，下面我们就来学习一下人体的运动规律和各种动作的画法吧！

1 捕捉身体瞬间动态的技巧

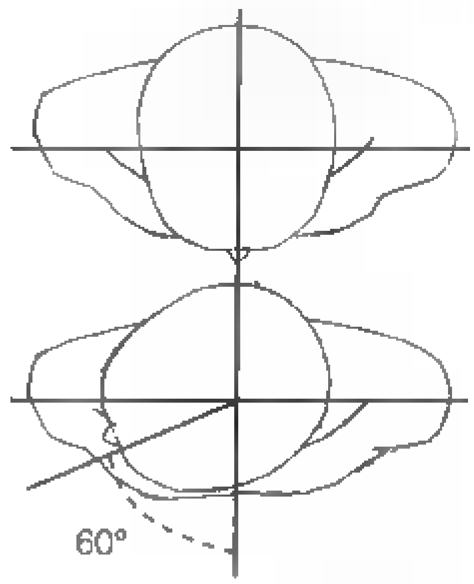
人的身体非常灵活，可以做出很多动作，绘制人物动作时要抓住最具表现力的动态特点，所以捕捉身体瞬间动态的技巧是非常重要的。

★ 头部与颈部的自然连接

头部与颈部的运动不是独立的，头部的扭动是由颈部来带动的，下面我们来研究头部和颈部的运动变化规律。

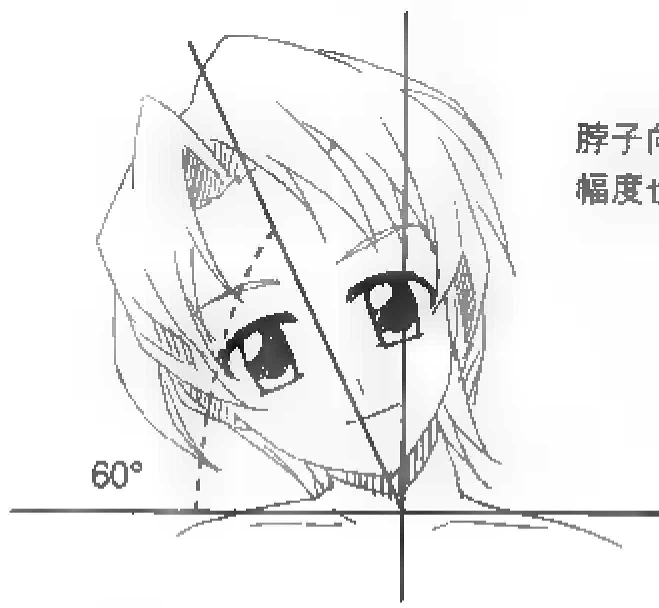

头部向左右扭动的幅度最多不超过180°。左图表现的是一个向右转头的动作，可以看到肩膀是正面的，而头部则是斜侧面的。

从顶视图可以看出，在肩膀不转动的情况下，头部向左右方扭动的幅度一般不超过60°。

脖子向左右方倾斜的幅度也不超过60°。

身体为正侧面时，头不可能转到正面的角度上。

头向上抬时，脖子的肌肉会拉伸。

低头时，脖子的肌肉会收缩。注意下巴不会完全贴在锁骨上。

由于颈部扭转角度的限制，从背后是无法看到正侧面的脸的。

画回头动作时，要把握好头部与身体的角度。

绘制时只要注意头扭转的最大幅度不超过60°，就可以正确地画出各个角度的半身人物。

★ 躯干的动态表现

躯干的动作主要靠腰部来带动。腰部的前后倾仰和左右扭转会带动整个躯干，所以要画出具有动感的躯干曲线，就一定要画好腰部的动态。

女生左手叉腰，腰带动身体向左后方扭转，这时衣服上产生了很多褶皱。

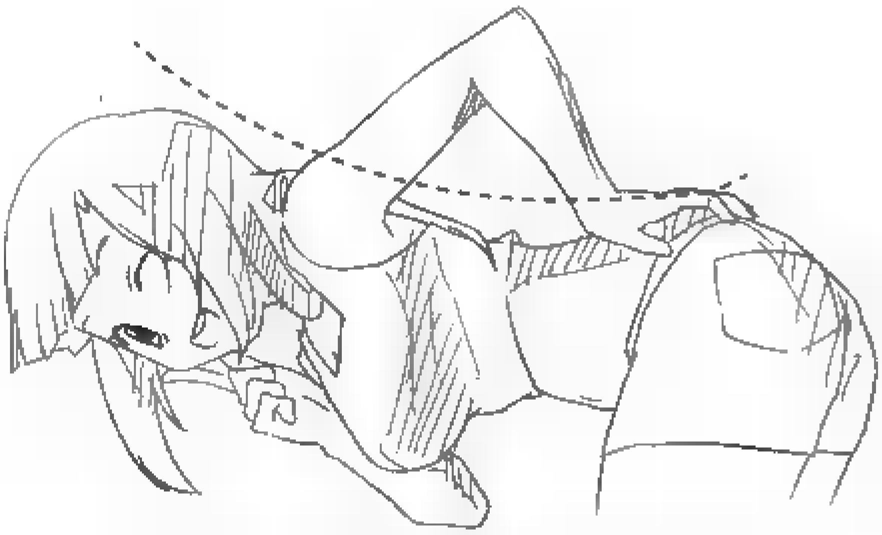
女生身体向后仰，这时胸部和腹部拉伸，腰部后侧挤压。

女生整个身体向后仰，这时腹部向前凸出，整个腰部曲线都向后弯曲。

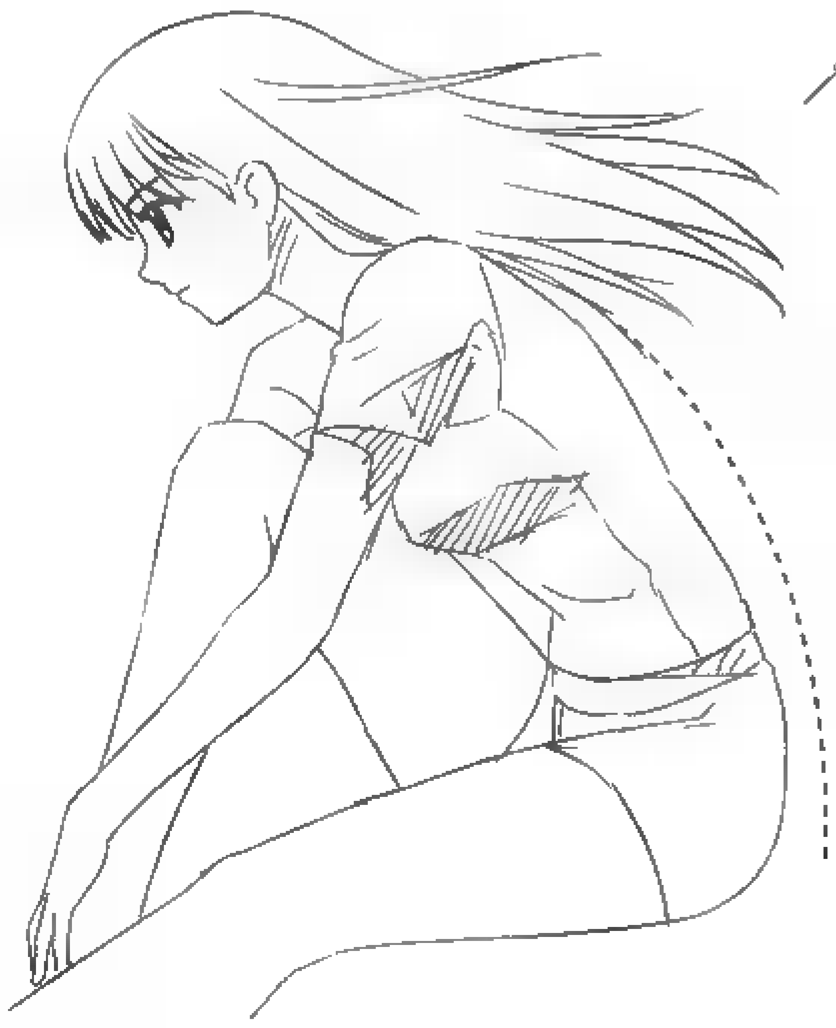
女生侧身前倾，这时右侧的腰部肌肉伸展，左侧的腰部肌肉收缩。

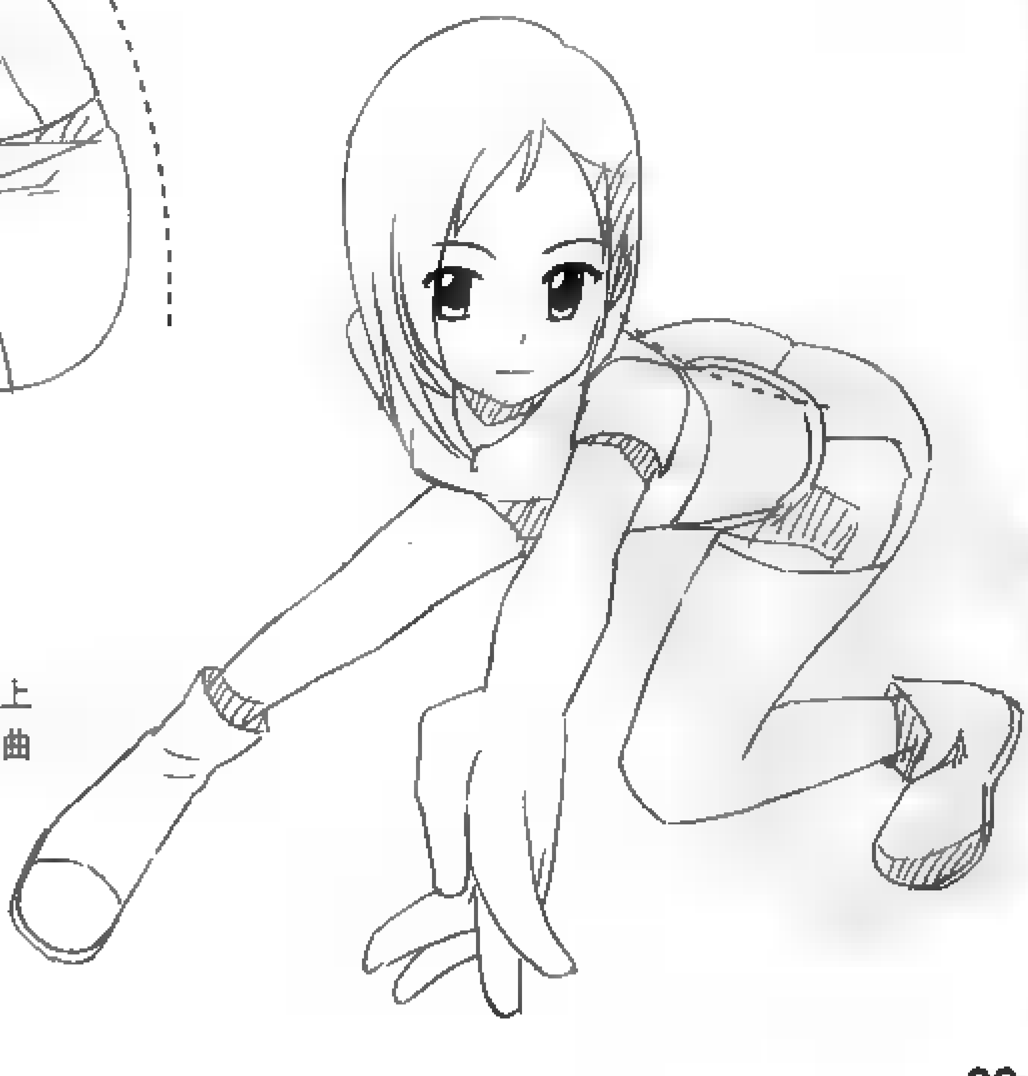
女生弯下腰去，虽然整个上身基本是水平的，但因为脊椎呈S形，所以要画出腰部向下弯曲的曲线。

女生双手背到脑后，腰部弯曲，表现出了女性柔软的腰部曲线。

女生双手抱住弯曲的右腿，上身自然前倾，身体曲线的弧度较小。

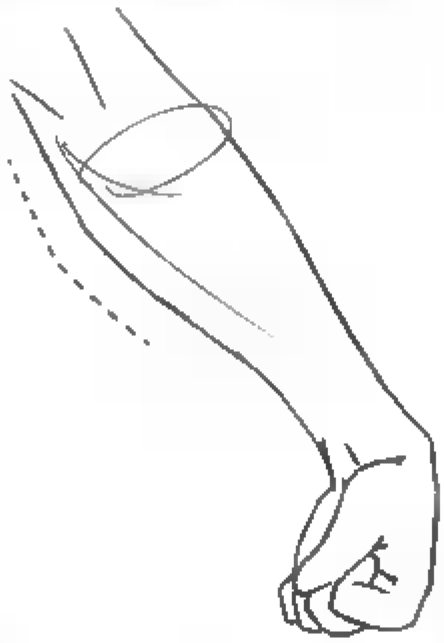
女孩叉开双腿支撑着前倾的上身，这时从正面看上去腰部曲线是向下弯曲的。

04

★ 四肢的动态表现

四肢的运动都有一定的规律，在做出各种动作时，四肢的肌肉与关节形态都会体现出不同的特点。下面我们就通过举例来进行讲解。

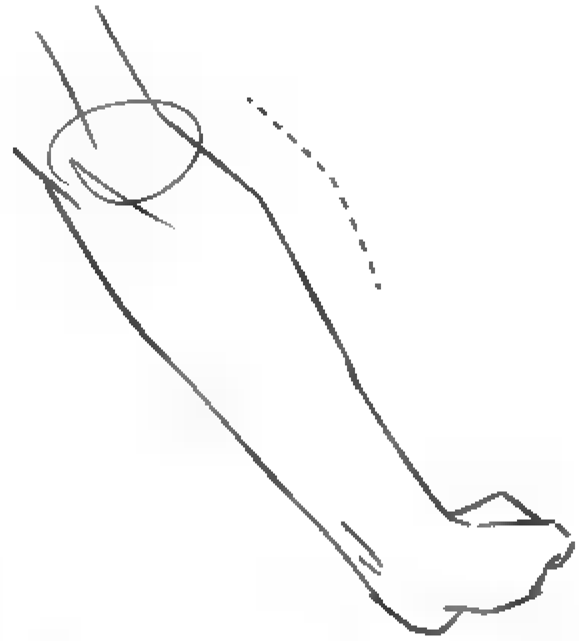
◎手臂的各种动态

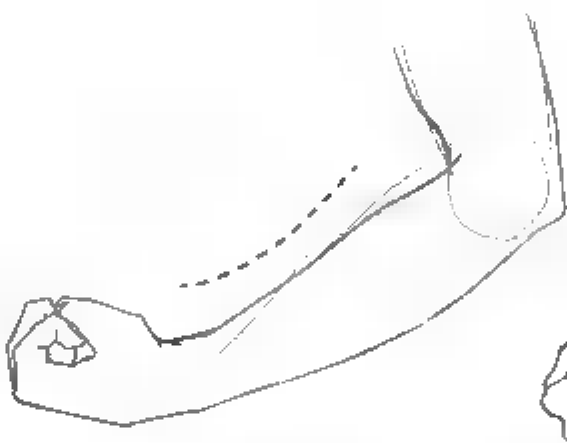
当手腕向内用力时，内侧的肌肉会隆起。

没有用力时，肌肉保持自然状态。

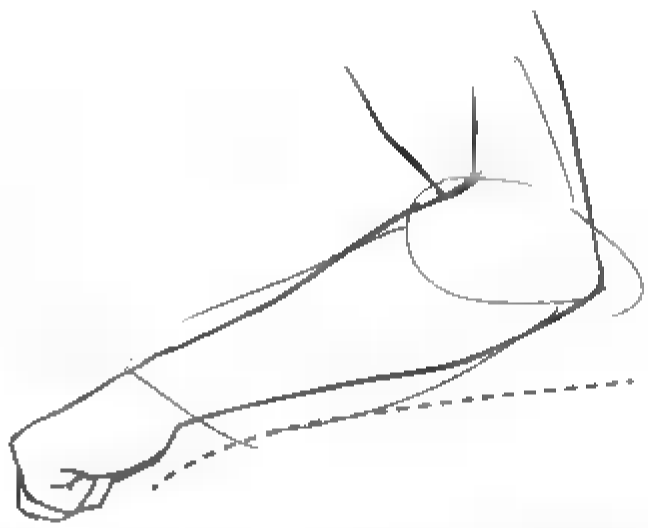
当手腕向外用力时，外侧的肌肉会隆起。

当手腕向上弯曲时，手心一侧的前臂肌肉会隆起。

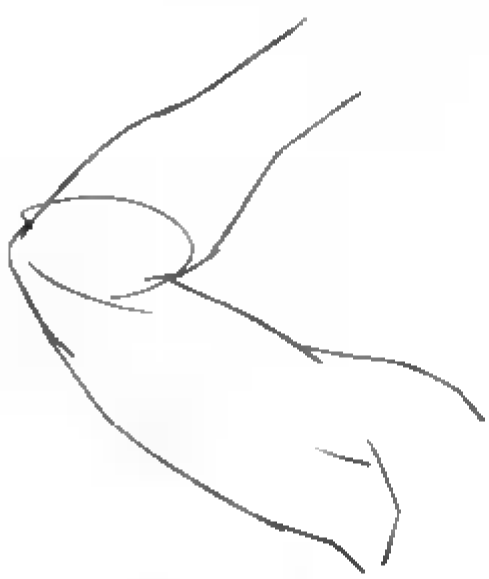
没有弯曲时，肌肉保持自然状态。

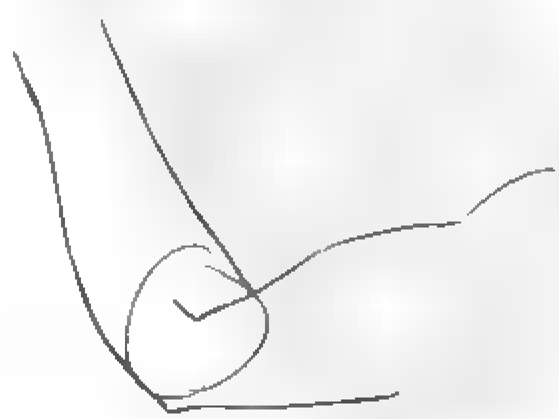
当手腕向下弯曲时，手心一侧的肌肉会向下凸起。

正面角度的肘关节弯曲。

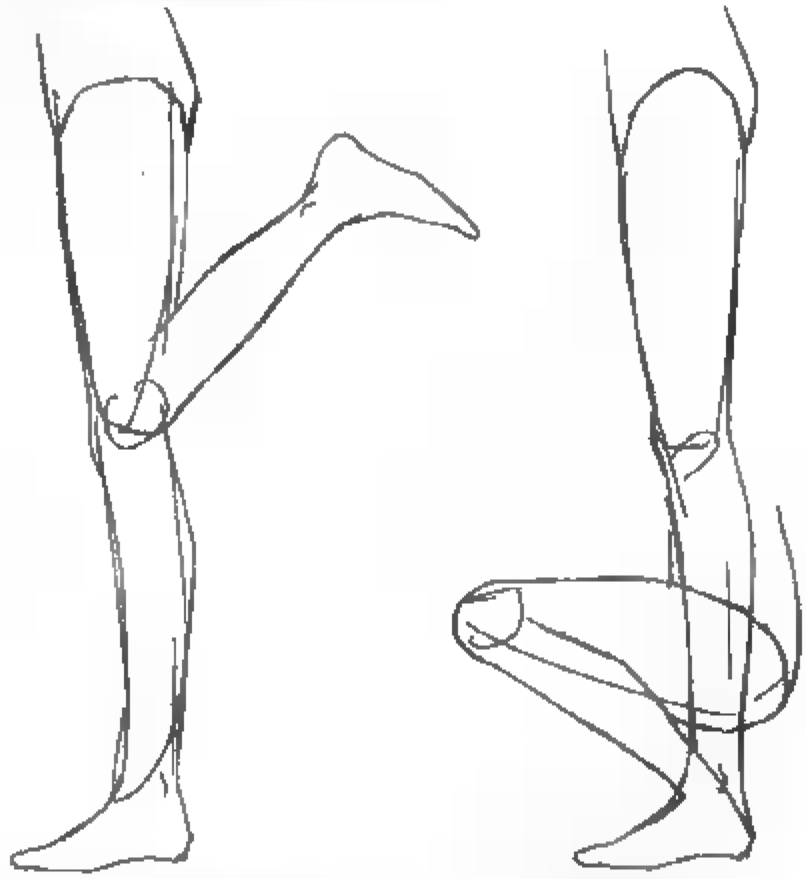
侧面角度的肘关节弯曲。

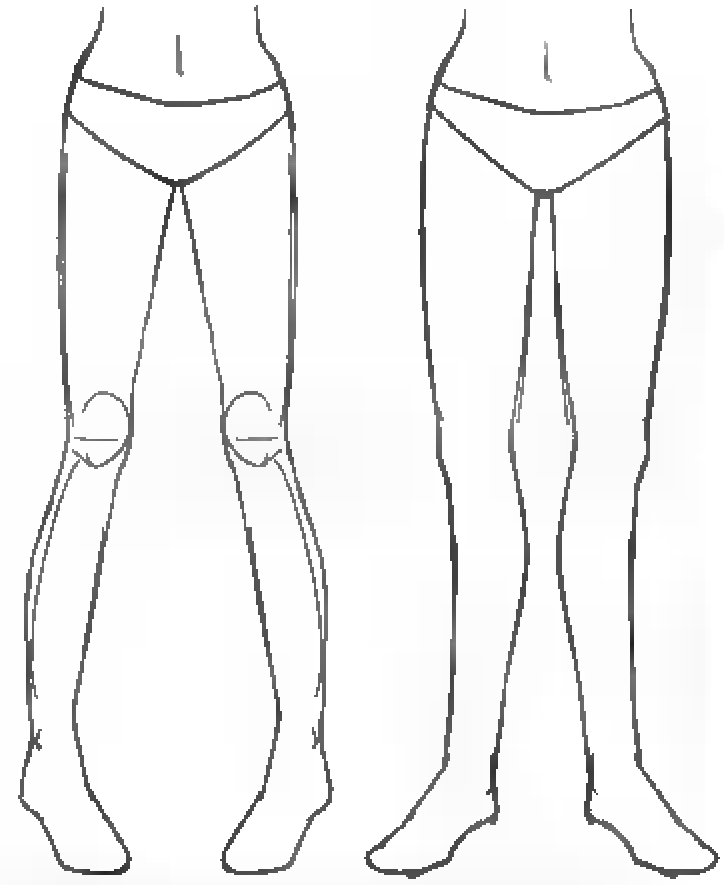
背面角度的肘关节弯曲。

◎腿部的各种动态

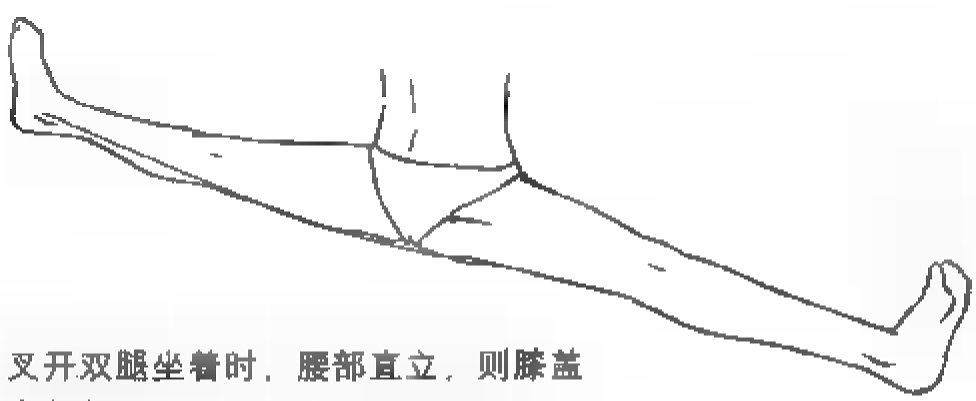
下面再来看看腿部的各种动态表现。

当人物抬起小腿或者下蹲时，腿部的肌肉会随之上提或收缩。

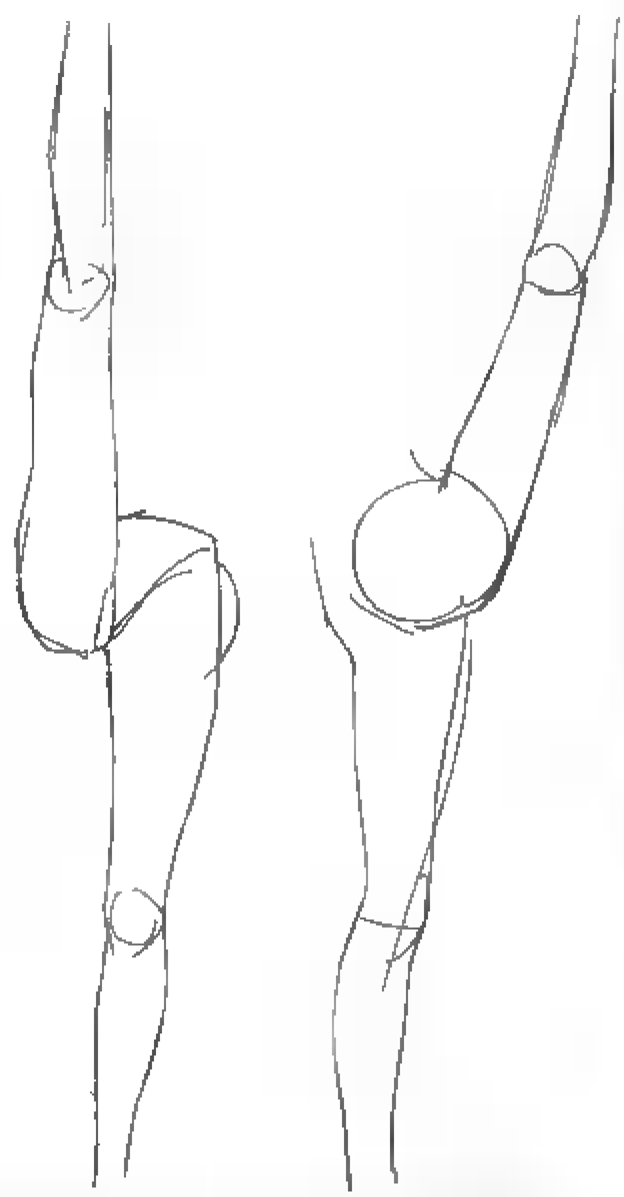
人物正面站立时，无论腿向内或者向外旋转，其转动角度都不会太大，一般不超过30°。

叉开双腿坐着时，腰部直立，则膝盖方向向上。

叉开双腿坐着时，腰部向前弯曲，则膝盖方向朝前。

单腿上抬时，从正面看上去两腿都是直的。从侧面看时上抬起的腿的幅度一般不超过150°。

◎四肢的各种动态

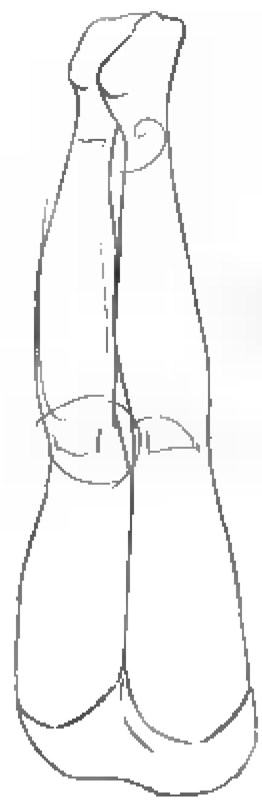
双手向后撑地时，三角肌因为和肩背部肌肉互相挤压，会变得较粗壮。

手撑在腰处时，从侧后方看，上臂因为透视关系会变得较短。

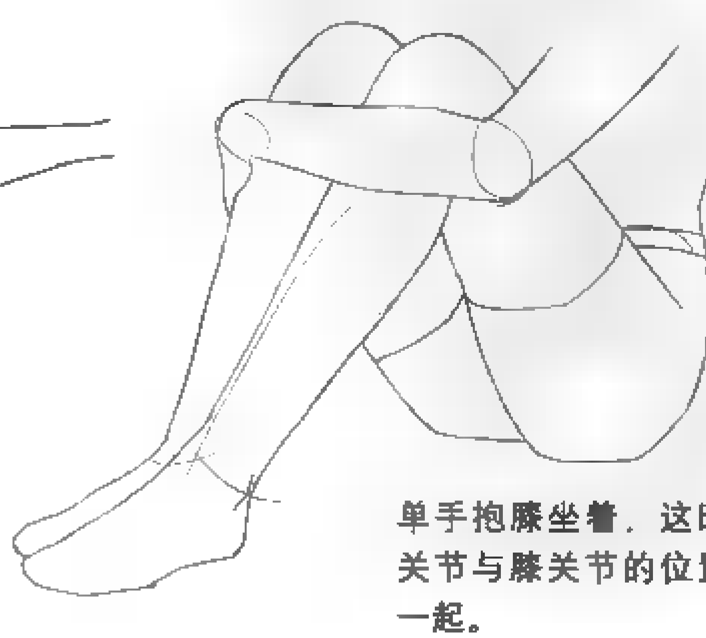
左图人物的双腿交叉站立，左腿向后抬起，这时重心落到了右腿上。为了起到支撑作用，右脚要呈外八字站立。

双腿向上抬起，脚面绷直，但脚面与腿不可能完全成一个平面。

右图是一个侧踢腿的动作，为了保持身体的平衡，双臂会自然张开。

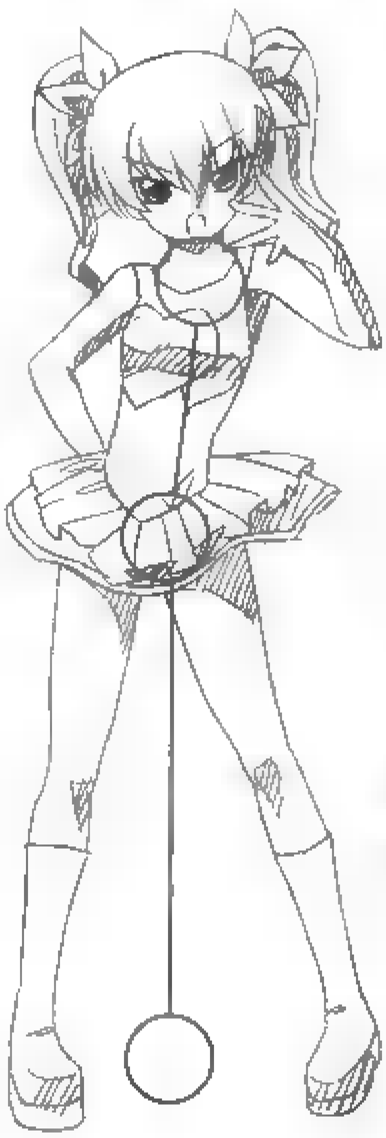
单手抱膝坐着，这时肘关节与膝关节的位置在一起。

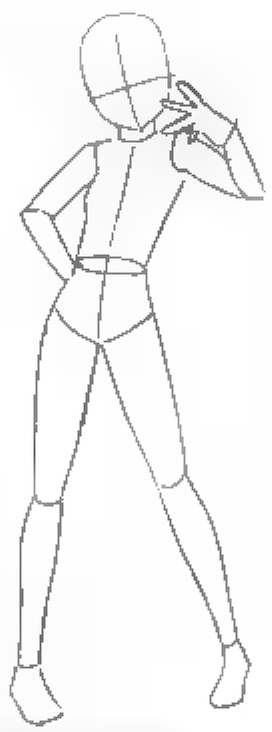
2 绘制流畅的身体动态

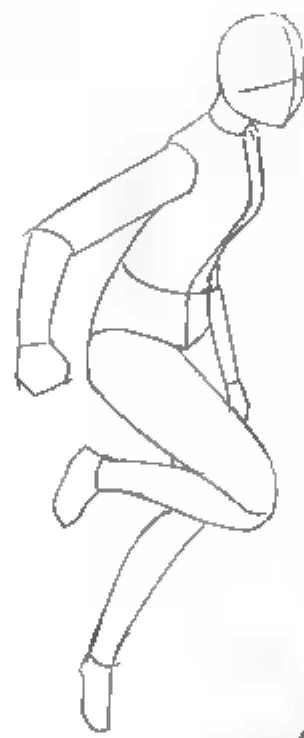
我们在画身体动态的时候，要注意准确表现身体的重心。重心也就是身体的支撑点，支撑点表现不准确，会使人物看上去站不稳。下面我们就举例讲解身体重心的表现要点。

★ 绘制身体动态的关键是重心

身体的重心主要有三个点，即肩膀、髋骨和脚踝。绘制人物动态时，需重点把握这三个地方。

左图的女孩叉开腿站着，重心在两脚之间，腰部向左倾，所以从肩膀到髋骨的连线也是有些倾斜的。

右图是女生向下弯腰的动作，重心落于双脚之间。

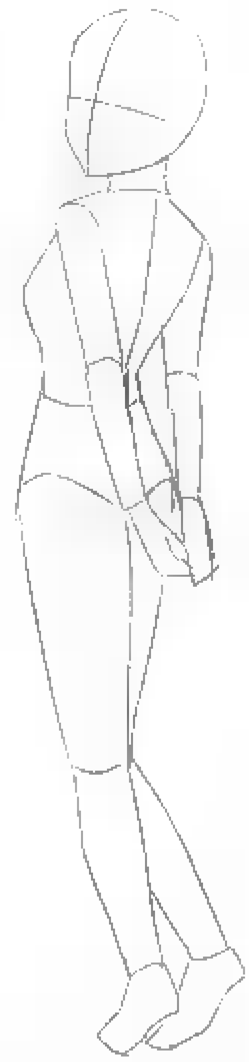
上图表现的是人物单腿跳起的动作，身体向前弯曲，这时身体的整个重心落于人物的左脚脚踝上。

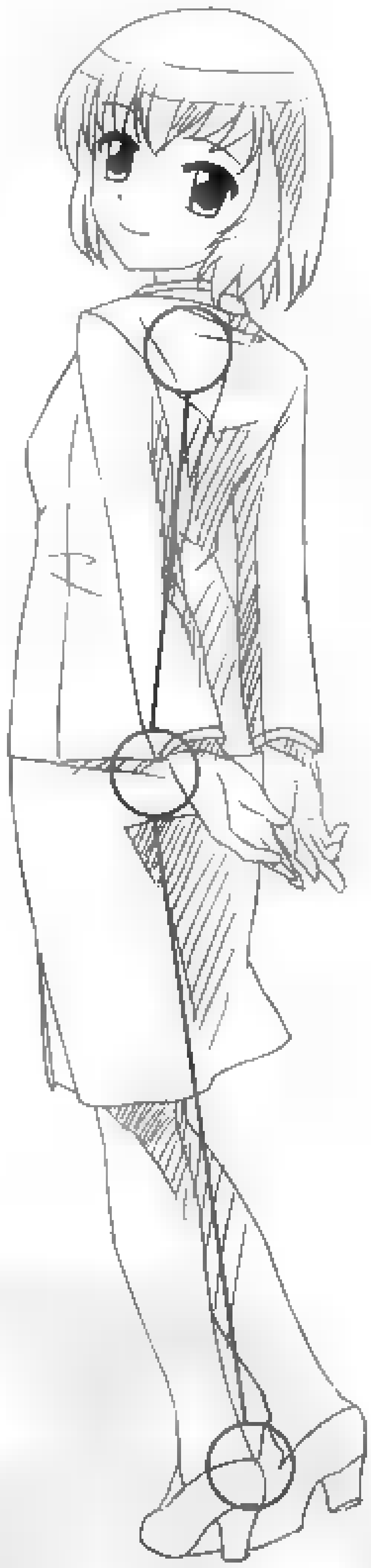

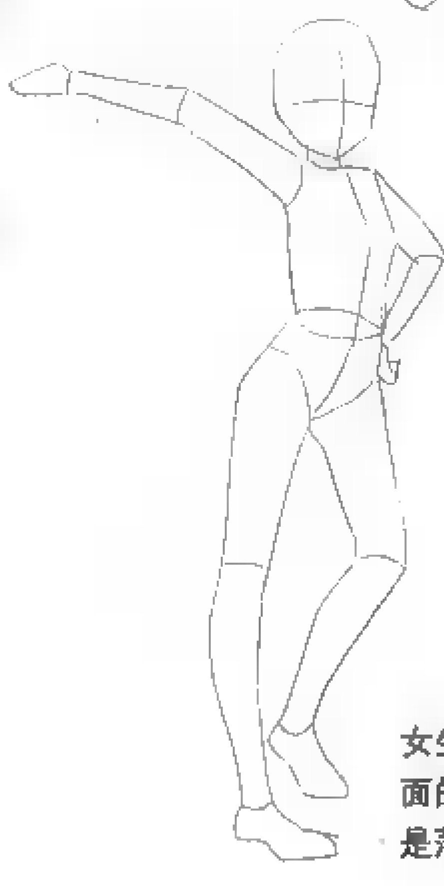
女生向前弯腰的动作，两条腿交叉站立，这时身体的重心落在前腿上。

女生背过身站立，这时三个关键点的连线基本上是一条直线，身体的重心在双脚之间。

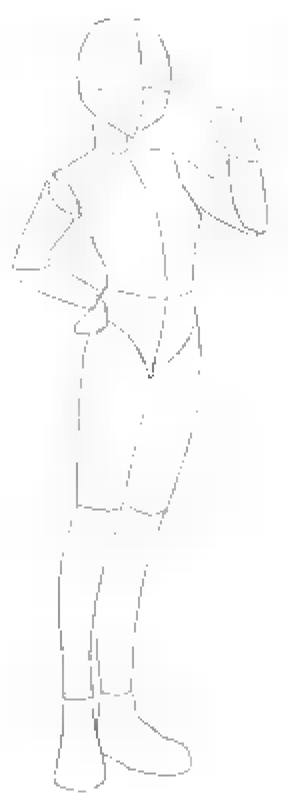
女生踮起脚站着，看上去似乎是前面的脚起支撑作用，但实际上重心是落在踮起的左脚上的。

3 典型人体动态的描绘

在日常生活中，最常见的人体动态有走、跑、跳等等。要描绘具有真实感的漫画人物，必须要掌握这些典型人体动态的绘制方法。下面让我们一起来学习吧！

★ 生动的站姿

绘制站立动作时最重要的是确定好重心，站姿不同，站立时的重心位置也不一样。

左图人物站得很端正，单手叉腰，看上去非常神气。

女生身体稍稍后仰，双腿分开站着，一手放在头上一手叉腰，显得很有气势。

女生叉开双腿站着，这时重心在两脚之间，整个身体向前倾，人物显得非常俏皮。

女生身体前倾，双腿呈“X”形站立，这种站姿是人物有点害羞的表现。

女生侧身站立，一只脚略微抬起，重心位于站直的左脚，这时要画出人物挺拔的姿态。

女生张开双手，两脚呈内八字站立，人物显得很有淑女气质。

★ 优雅的坐姿

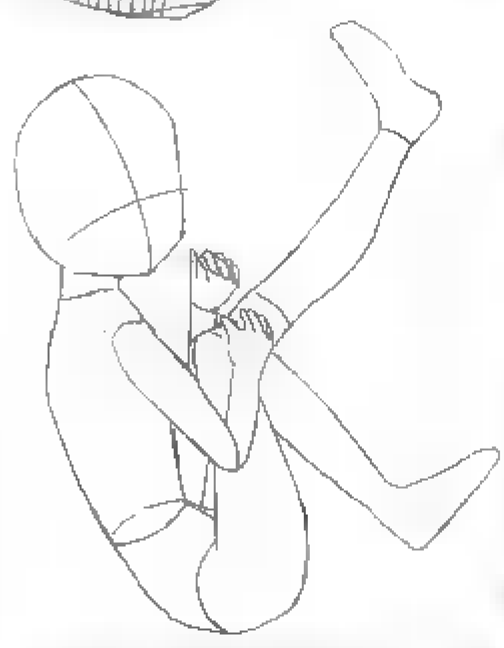
与站立时的动作相比，坐着的动作更加随意。下面我们就来学习一下各种常见的坐姿。

左图是女生略微弯腰的坐姿，双膝并拢，左手擦着自己的脸，好像在擦拭汗水。

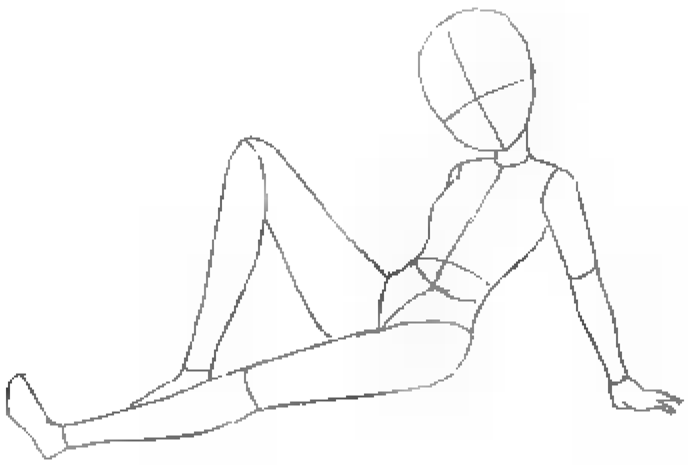

上图的女生坐在地上，翘起一条腿，头转向一侧，样子非常俏皮。

上图是从俯视角度描绘的女生半侧面坐姿。女孩双腿并拢而坐，右手食指放在嘴边，正吃着蛋糕，样子十分可爱。

女生上身后仰，两只手向右撑地坐着，单腿曲膝，十分随意的样子。

人物双手托着下巴，双膝并拢。这种正面坐姿很适合表现天真可爱的小女生。

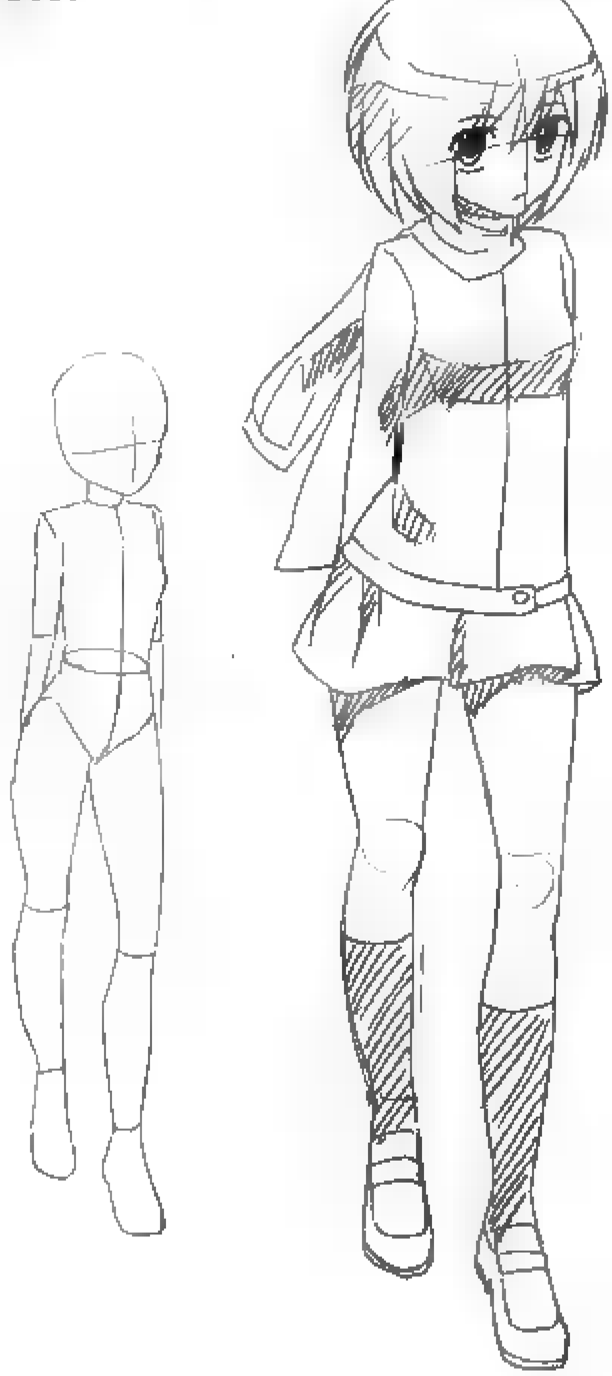
女生优雅地倚靠在沙发上的坐姿，身体舒展，样子显得很悠闲。

★ 漂亮的走姿

走路时人物的重心在不断地变化，人物迈出步子的大小和走路的速度不同，其表现出来的行走姿态也不一样。下面我们就来举例讲解各种行走的姿态。

人物身体有些后仰，步伐大小适中。风吹起裙子，表现出人物十分轻盈的感觉。

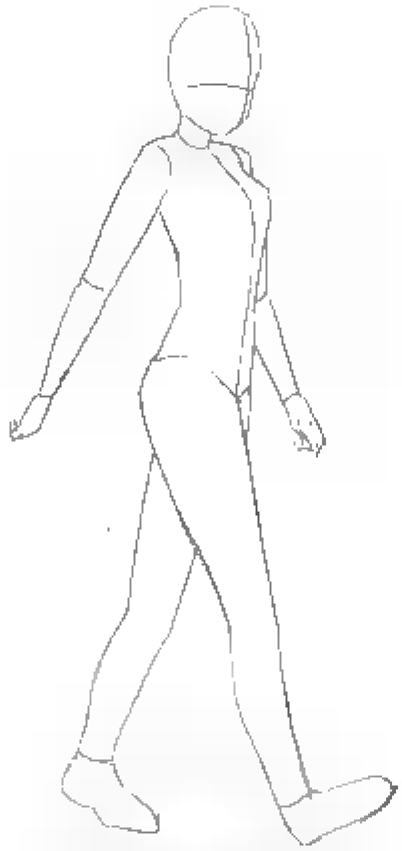

女生背着手向前走，上身动作不大，下身呈现明显的行走姿势。

正面描绘的行走姿态。人物右手抬起放在脑后，裙子随着轻快的步伐摆动，小腿的透视能生动表现出行走的步伐。

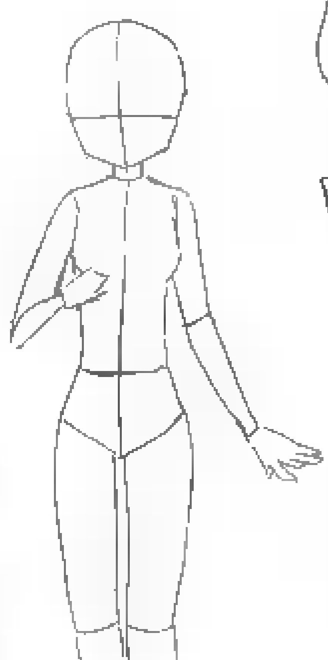

人物侧面行走的姿势，
步伐正常，耸起肩膀，
显得有些小心翼翼。

从略微俯视的角度描绘
的走路姿态。女生转头
看向一侧，左手抬起，
右手张开，步伐较大。

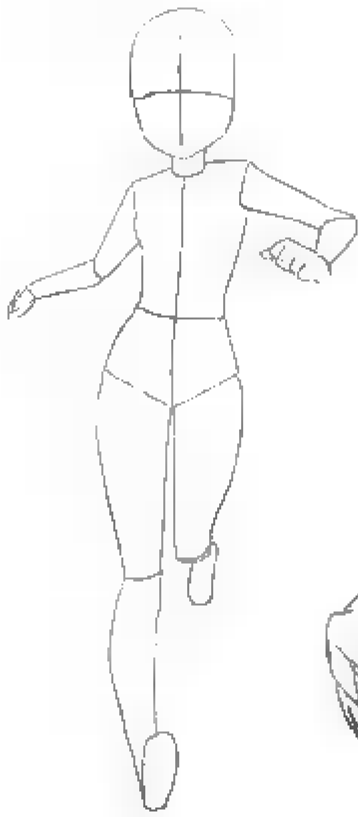

小女生正面走路的姿势，
右手放在胸前，步伐很
小，样子有些拘谨。

★ 急速的奔跑

与走路相比，奔跑时的动作幅度更大，步伐也更大。绘制奔跑时的动态要体现出人物的活力和动感。

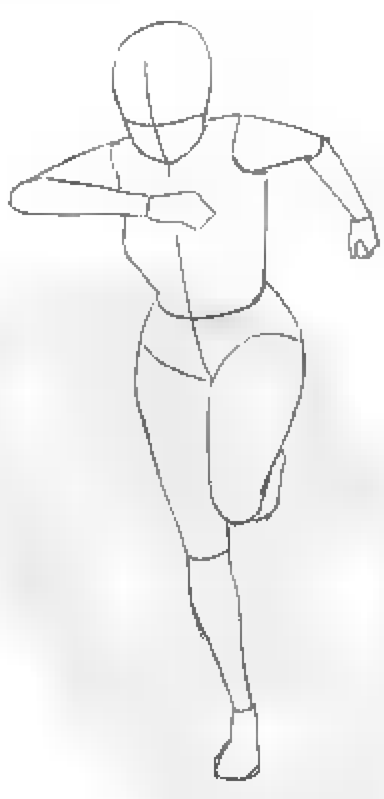

左图描绘的是小女生正面奔跑的样子。人物双脚迈开的步伐很大，身体有一定程度的扭转，满脸笑容，看上去非常高兴。

从斜下方描绘的奔跑动作带有明显的仰视感觉，女生低头向下看，身体动作十分轻盈。

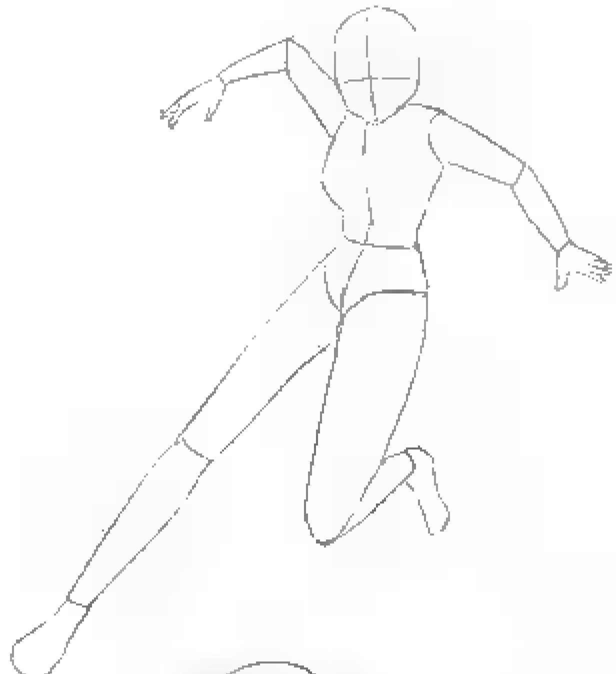

从正面描绘的跑步姿态。人物双手抬起，正在摆动，步伐很大，左腿小腿部分被完全遮挡住了。

从正侧面描绘的奔跑姿态。女生的整个身体重心靠前，左腿弯曲，步伐很大。

女生在跑动中双手张开，叉开双腿，表情十分惊讶，似乎是要立刻停下来的样子。

带有俯视效果的奔跑姿态。女生正向前俯冲，由于产生了透视，头部被描绘得很大，而身体和四肢则被表现得很小。

★ 利落的跳跃

跳跃时，人的双脚离开地面，在空中的动作会显得比较轻盈。下面我们就来看看各种跳跃时的动作表现吧。

女生向后仰身跃起，背部向后自然弯曲，双臂张开，动作十分潇洒。

右图女生高高跳起，双腿向后弯曲。这时身体由于产生了透视变化，上身变得较短，双脚也变得较小。

左图是从正面描绘的女生跳跃时的动作姿态，人物双手上举，双腿向后抬起，样子显得非常开心。

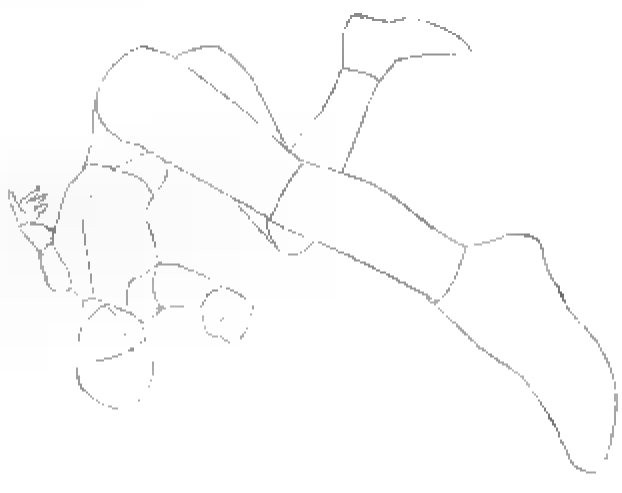

女生捏着自己的裙角小心地跳起，双腿并拢，样子很拘谨。

从侧面描绘的跳跃后下落的动作，左脚已经接触到地面，但是身体还在半空中，一支手上举以保持平衡，发梢向上[redacted]起。

此图表现的是女生后空翻的姿态。因为透视，左腿变得很长，左脚变得较大，而右腿和右脚则相对短小。

★ 描绘体育动作

画运动动作的时候，要使表现的动作具有张力，还要画出流畅的动态感觉。

◎体操

体操动作看上去非常优美，绘制的时候要把动作画得流畅。下面我们就来看一下漫画中体操动作的表现吧！

左图中的女生双手拿着花球，身穿运动服，左脚踮起，动作显得较轻快。

上图的女生做的是平衡球项目的结束动作，双膝跪地，右手触摸平衡球，身体后仰，姿势非常优美。

右图描绘的是女生正在挥舞彩带的动作，左腿向后高抬，身体的整个重心在右脚上，动作显得非常轻盈。

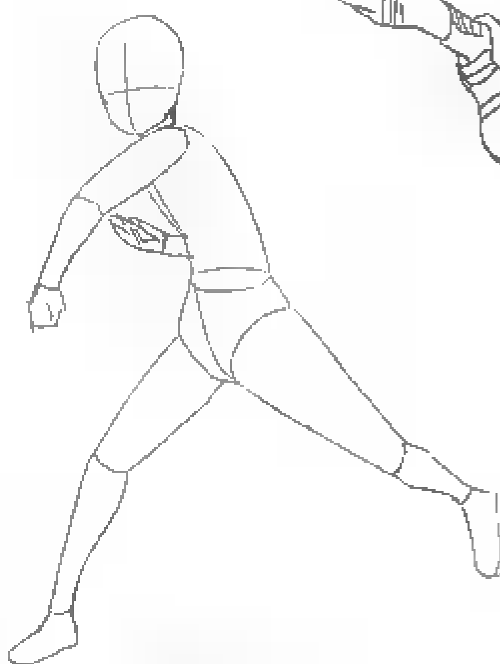
◎网球

绘制打网球的动作时，要画出挥拍时的力度与速度感。下面我们举例进行讲解。

左图的男生正在做一个打出网球的动作，身体有一个明显的扭转，双腿分开的距离较大，动作显得很有力量。

跳跃起身接球的动作，人物握球拍的手向前伸出，向前跳起，要画出身体的透视变化。

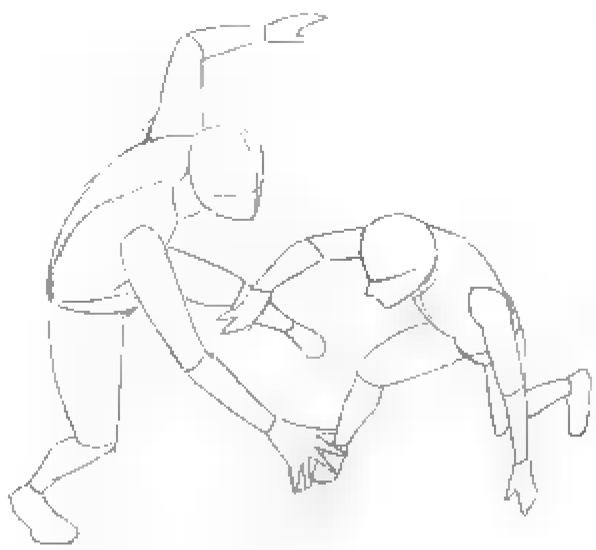
左图这个女生半蹲着身体，右手握着球拍，正准备全力挥拍。

◎篮球

绘制运球动作时，要将身体的重心画得低一些，而在投篮时身体会伸展，下面我们举例进行讲解。

上图的男生正在做一个运球的动作，这时步子迈得很大，人体重心较低。球与手之间画出了速度线，表现出双手运球的状态。

上图是从俯视角度描绘的两个男生正在抢球的动作，可以看出双方四肢都展开，一方阻挡，一方护球，准备随时展开争夺。

左图的男生正拿着篮球准备传给队友，身体半蹲，双腿分开距离较大，双手持球，表现出动作的稳定感。

◎棒球

棒球运动员由投手、捕手、击打手等组成，不同身份的运动员在运动时会做出不同的动作，需要区分清楚。下面我们就来举例说明吧。

左图的男生是一个击打手，双手握着球棒，踮起双脚，正准备打球。注意握球棒时右手在下，左手在上。

右图是投手准备投球的动作，双手握球，扭转身体抬起一条腿，这是全力扔出球前的瞬间动作。

左图是投手投出棒球的瞬间动作，正好和右上方的图形成连续动作。投手左脚着地，右腿高高抬起，身体朝反方向扭转，正在使出全力将球投出。

◎足球

足球只能靠脚来带动，可以将踢球之前的动作看成是小跑时的姿态或者腾空跳起的姿态。接下来举例进行讲解。

男生正准备踢飞半空中飞来的足球，这时身体在半空中跃起，右脚微微抬起正在准备使力。

右图是男生正在运球的跑动姿势，步子不大，是小跑的姿态。

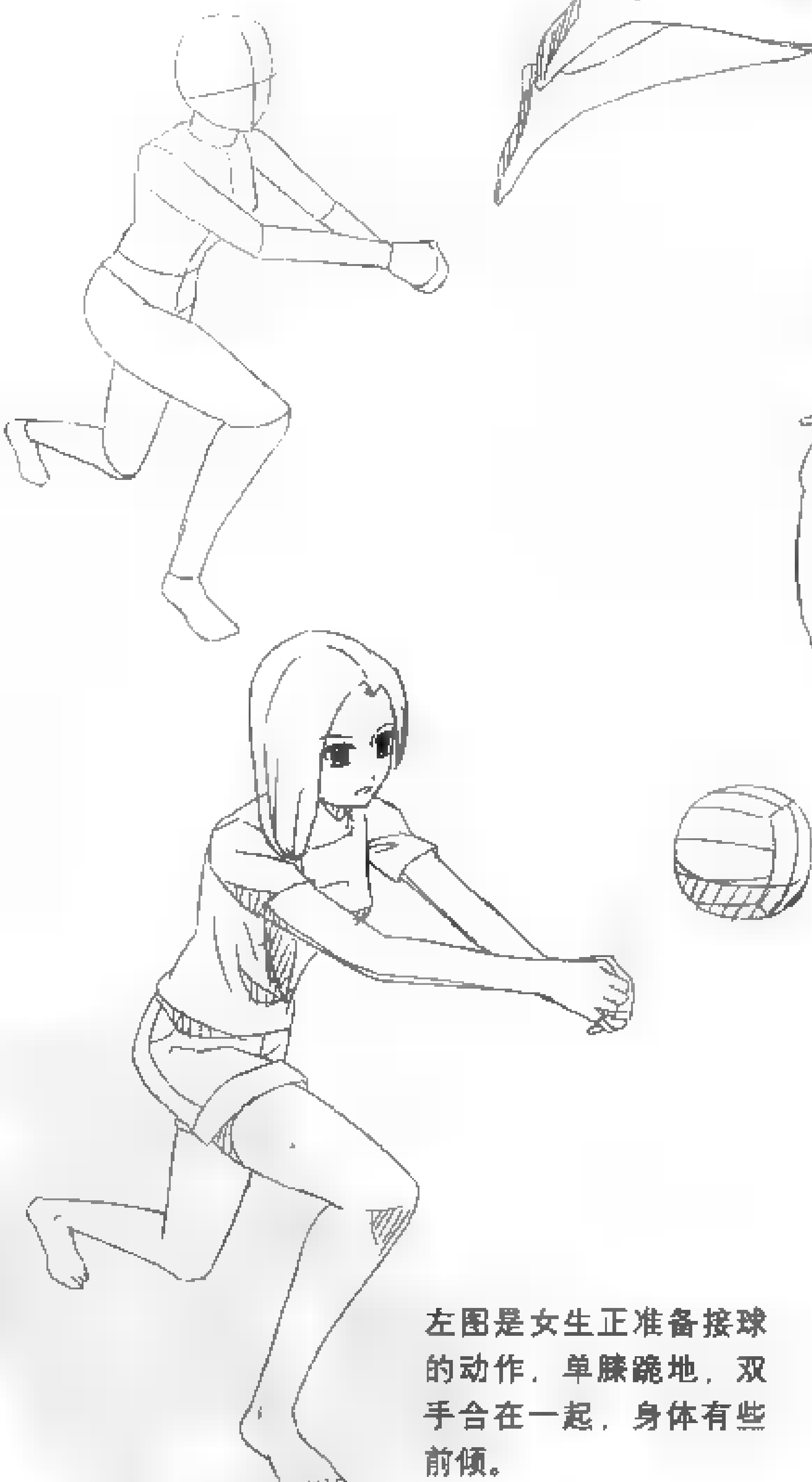
男生要踢前面的球，抬起右腿，张开手臂，表现出要将球奋力踢出的状态。

◎排球

排球运动中的动作也有很多，下面就举例讲解漫画中常见的排球动作应如何表现。

左图是女生正准备扣球的动作，身体跳起并向后仰，右手举起准备全力击球。

左图是女生正准备接球的动作，单膝跪地，双手合在一起，身体有些前倾。

从斜侧面表现的击球动作，人物身体转向右侧，右手抬起，准备击球。

★ 描绘生活动作

人们在日常生活中有很多常见动作，表现生活动作的时候要画出轻松自然的感觉。

◎睡觉

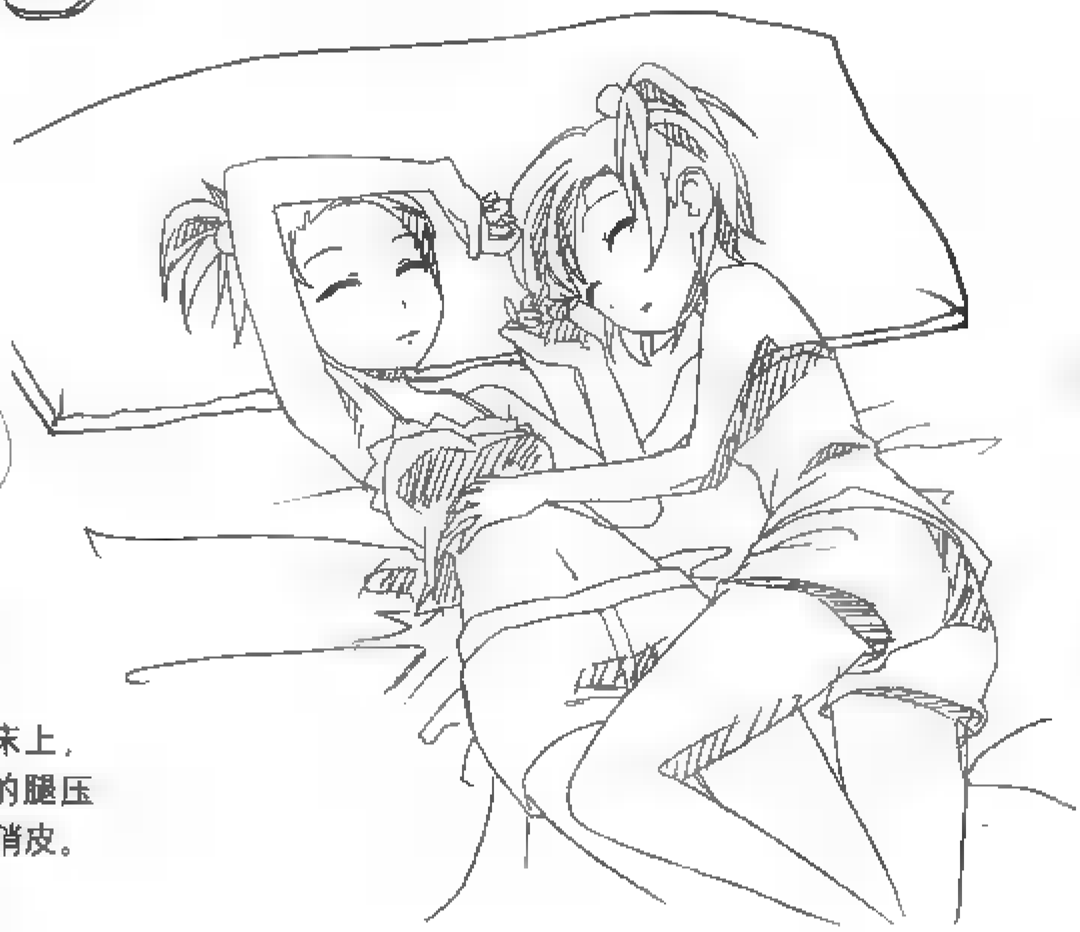
睡觉时的气氛是非常安静的，绘制人物睡觉时的动作要表现得自然平静。

两个女生坐在一起相互依靠着睡着了，一人趴在另一人腿上，没有旁人打扰。

两姐妹穿着同样的睡衣躺在床上，一人平躺，一人侧卧，妹妹的腿压在姐姐的腿上，睡姿显得十分俏皮。

◎看书

看书的时候人物是非常专注的，所以动作也应该设计得文静一些。

左图是母女二人一起看书的情景，女儿趴在妈妈腿上看着书。妈妈指着书念给女儿听，气氛非常温馨。

女生正躺着看书，双手举着书本，嘴里还含着棒棒糖，看上去非常悠闲。

左图的女生手里拿着书正安静地阅读，样子很文静。这是较标准的坐姿表现。

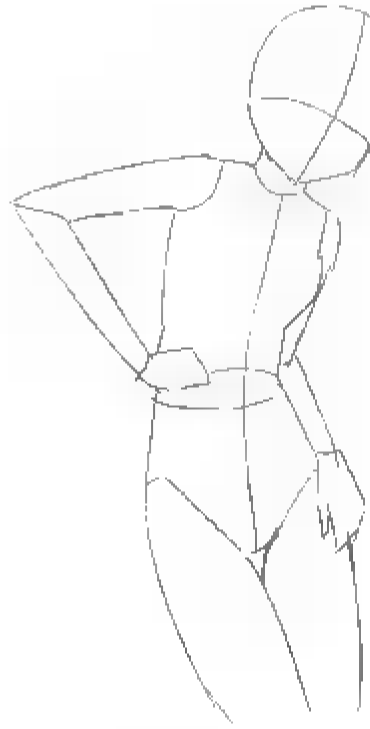
◎脱衣服

脱衣服的动作虽然每天都在做，但我们却不太注意它，下面我们就来看看漫画中如何描绘这个动作。

左图的女生用双手拉起衣服下摆，露出里面的衬衣，这时要仔细地画出衣服里面被翻起的部分。

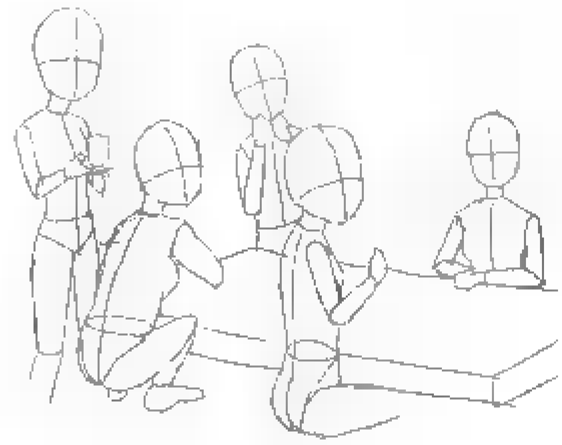
上图的女生正准备把外面的长裙脱下，这时由于衣服堆积在腰部有很多褶皱，要细致地画出。

右图的女生抬起双臂，已经快要把衣服脱下，这时要注意手臂与衣服的穿插关系。

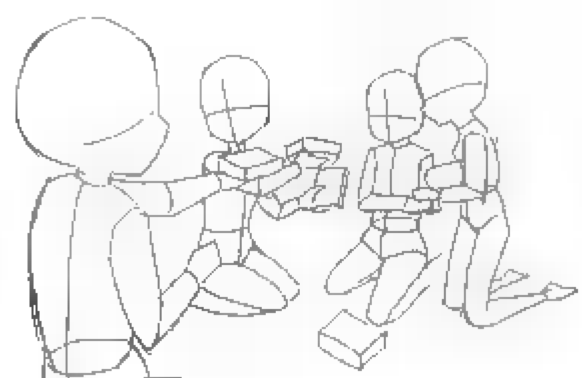
◎吃饭

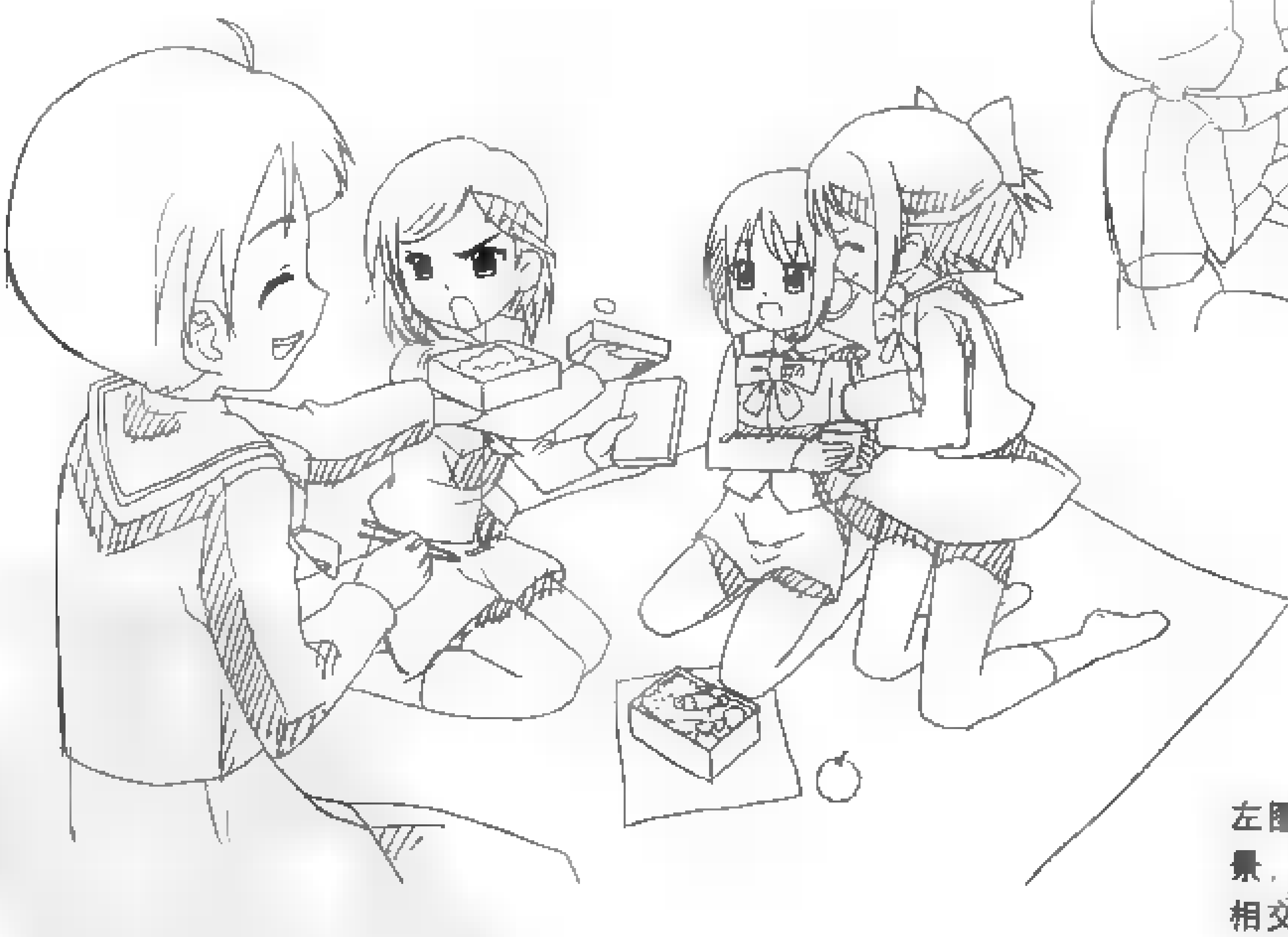
绘制吃饭的场景时可以多画些人物来突出吃饭时活跃的气氛，下面我们来看看具体的图例。

左图的五个女生在一起吃饭，动作各异，有的正在吃东西，有的叼着食物，这样的气氛显得很活泼，吃饭也变得更有意思了。

左图描绘的是野炊的场景，大家坐在一起，互相交换自己的便当，看上去非常热闹。

◎拥抱

拥抱是生活中比较亲密的动作，绘制拥抱的动作时要清楚表现两人之间的穿插关系。

这对女生拥抱着坐在一起，前面的女生倚靠在后面女生的身上，露出开心的笑容，气氛非常温馨。

下图描绘的是一个女生扑向另一个女生的情景，这时两者的身体还没有完全贴在一起，身体之间要留出空白。

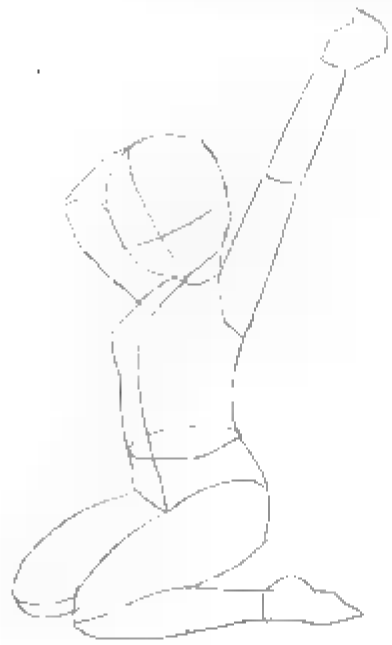
上图的两个女生互相拥抱在一起，左边的女生搂着右边的女生，看上去感情非常好。

◎伸懒腰

伸懒腰是生活中常见的动作，人物在困倦时会伸展手臂，拉伸身体，此时脊椎会向后弯曲，整体动作非常舒展。

左图的女生跪在地上，举起手臂，伸直腰，眯着右眼，姿势非常慵懒。

右图的女生向前伸出手臂，两个手掌交叉，身体有些后仰，很优雅地做了一个伸懒腰的动作。

男生把两手举起，一只手握住另一只手的肘部，坐在地上使劲地伸着懒腰。

★ 通过动作表现情绪

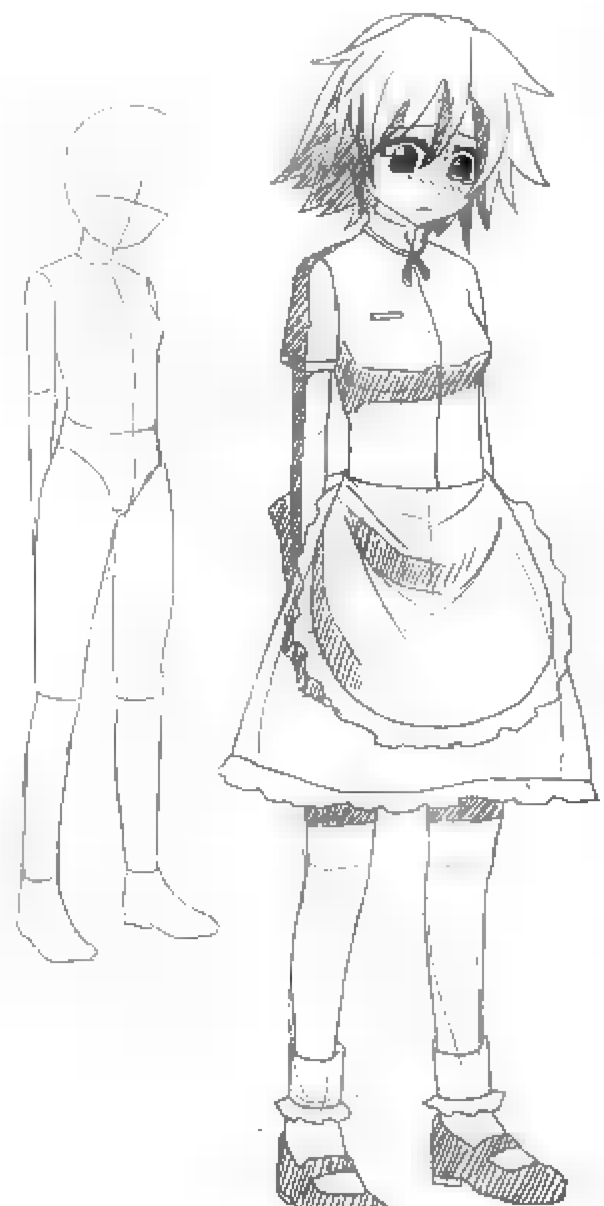
除了用面部表现表情外，身体动作也可以表现情绪。情绪激动时身体动作夸张，情绪低落时身体动作幅度较小。

◎悲伤

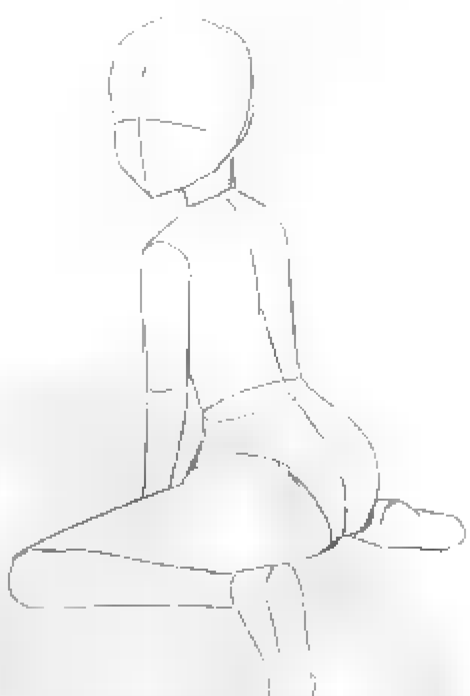
悲伤时人物会显得很没有精神，所以动作幅度也较小。下面我们就举例看看不同人物在悲伤时的动作表现吧！

小女孩悲伤地坐在地上，无辜地望着对方。一只手抬起来，好像要擦掉脸上的眼泪。

女生手背着放在身后，低头看着地面，看上去好像受了打击一样。绘画时要表现出身体的僵硬感。

女孩跪坐在地上，双腿叉开，显得很孩子气。人物转过头哭泣着，样子非常悲伤。

◎喜悦

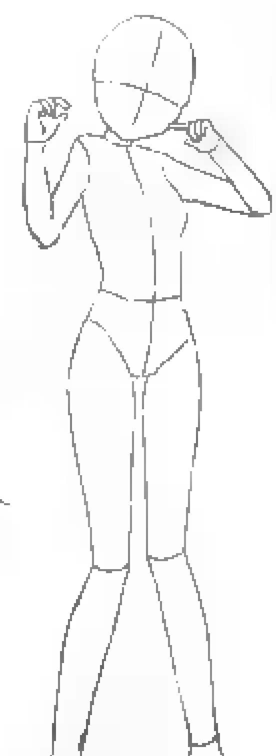
喜悦时人物的动作幅度较大，有时会因内心激动而高兴地跳起。

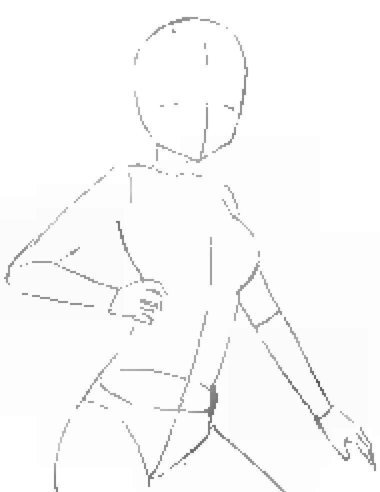

左图女生举起双手，双腿弯曲，跳跃起身，身体稍稍有些后仰，表现出非常高兴激动的样子。

右图的女生挎着包，身体稍微有些扭转，样子非常自信，体现了内心的喜悦。

上图的这个女生双腿呈“X”形站立，左手指着自己的脸，张开嘴笑着，好像在说非常高兴的事情。

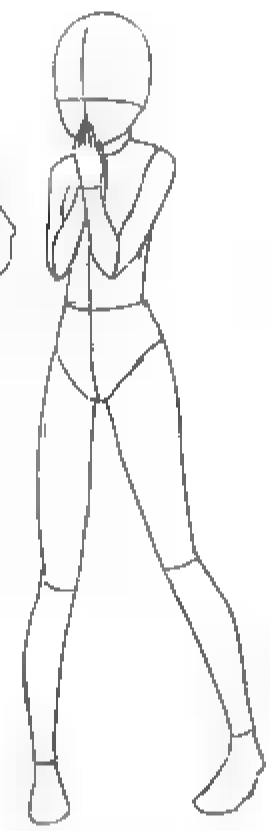
◎惊讶

惊讶时，人物会张嘴或者瞪大眼睛，有时也可以用手捂着嘴的动作来表现。下面就来举例讲解。

左图的女生双手抬起，左手放在嘴边，身体有些后仰，好像看到惊讶的事使身体失去重心一样。

上图的女生双手捂着嘴，斜着眼看着前面，双腿分开站着，好像是看到什么惊讶的东西而突然停住脚步。

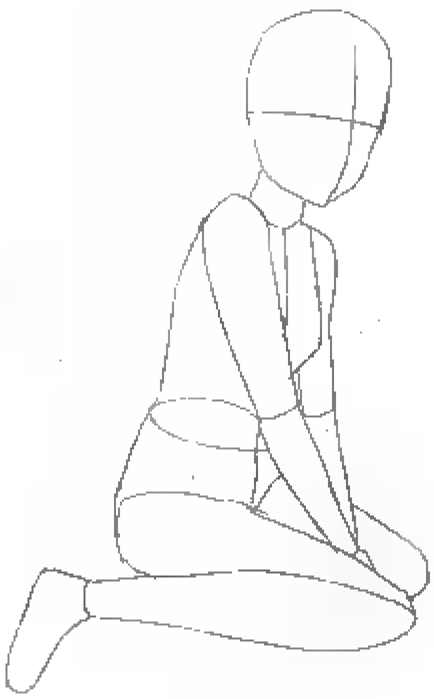

左图的女生坐在地上，身体稍微向后仰，单手撑地，一副看到了惊讶的事情没反应过来的样子。

◎害羞

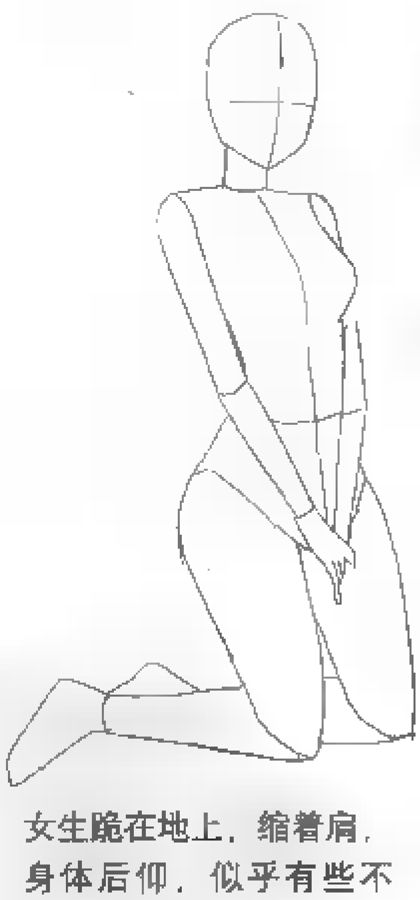
人物害羞时动作总是扭扭捏捏，缩手缩脚的，下面我们就来讲解一下如何表现害羞时的动作。

左图的女生弓着背跪坐在地上，双手夹在大腿之间，脸上泛着红晕，一副害羞、扭捏的样子。

女生跪在地上，缩着肩，身体后仰，似乎有些不好意思。

女生蜷起身体，双手抱住膝盖，缩着脖子，神情羞怯。

◎愤怒

愤怒时，人物情绪激动，其身体动作的幅度往往较大，有时还会做出想要打人的动作，表现出非常生气的样子。

左图女生双腿叉开站立，右手放在身前，怒视着对方，好像要拿出东西打人一样。

女生微低着头，扭转身体，双腿分开站立，表现出一副很不满意的样子。

上图的女生抬起双臂，握紧拳头，表情非常生气，一副想要打人的样子。

◎失落

失落时人物会显得很没有精神，所以动作也不会很剧烈。下面我们就来看看失落时的动作特点吧！

上图女生独自坐在秋千上，低着头看着地面，一副若有所失的表情。

右图的女生跪坐在地上，右手抬起，双眼望向远方，眼角挂着泪珠，看上去非常失落。

上图的这个女生整个身体蜷缩在一起，蹲坐在地上，眼神呆滞，好像受到了什么打击。

Chapter 05

通过服饰道具表现角色

服饰道具是为凸显人物性格服务的，设计不同身份、不同年龄、不同职业的漫画人物时需要设计不同的服饰和道具。在这一章，我们主要向大家介绍人物服饰和道具的绘制要领和表现技巧，指导你通过绘制各种极富感染力的服饰道具为笔下的漫画人物增添魅力。下面让我们一起来学习吧！

1 了解服装的基本款式

俗话说"人靠衣装"，在绘制服装的时候要以人物身形为基础，把握好各部分的比例，通过不同样式的服装来彰显人物的特点。

★ 上衣的形制

首先是人物上衣的绘制。可先画好简单的结构图，绘制时注意衣袖与上衣整体的比例。

男性的肩比较宽，身形也较强壮，绘制西装的时候要把握好肩、袖、领等部位的比例。

西装是男性服装的经典，不仅能很好地修饰身形，还能体现出人物的阳刚与帅气。

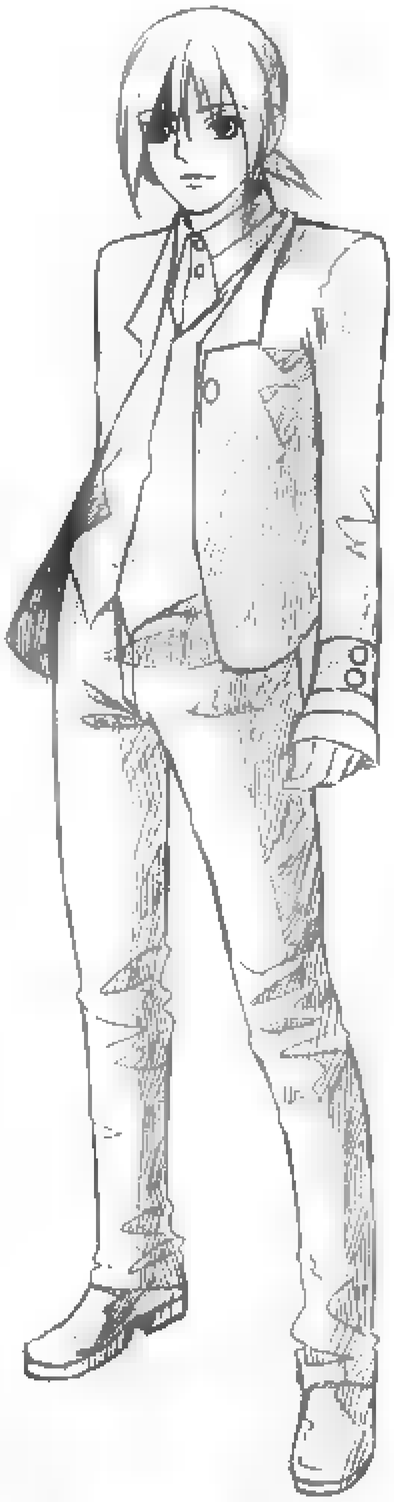

女性上衣以T恤为例。修身型的上衣一定要体现出腰身比例，领口简单的纽扣花边式设计使衣服看起来简洁大方。

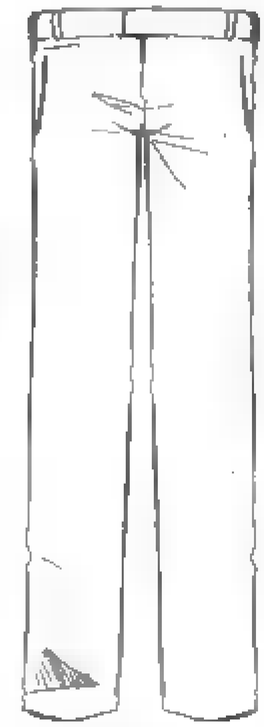
修身的T恤凸显女性优美的身材，使人物看起来自信满满。

★ 裤子的形制

裤子要配合上衣进行设计，以加强整体感。另外，绘制裤子时要注意把握人物的腿形。

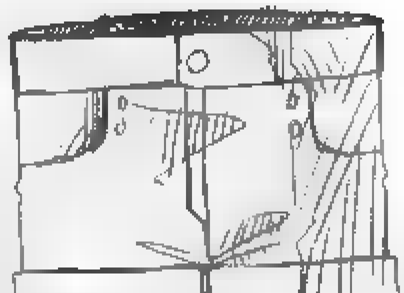

男性裤装不需要繁复的样式，设计得简单大方就好。

修身牛仔裤能很好地凸显男性身体的肌肉感，展现人物的动态曲线。绘制时线条要硬朗一些，以突出牛仔裤的质感。

女生的卷边牛仔短裤，设计虽然简单，却很具有青春气息，还可搭配腰带。

牛仔短裤不仅能修饰腿形，还能让人们看起来充满活力。

★ 裙子的形制

裙子的样式很多，而且更能体现女性优美的体态，所以大家可以充分发挥想象力，设计出各种华丽、性感、可爱的裙装。

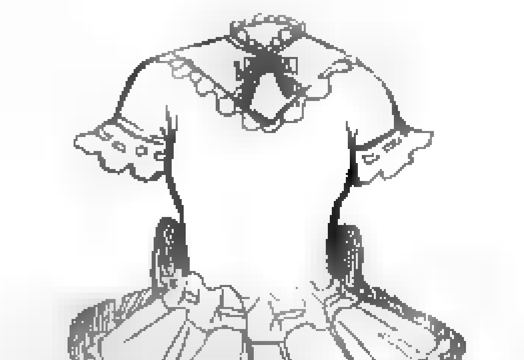

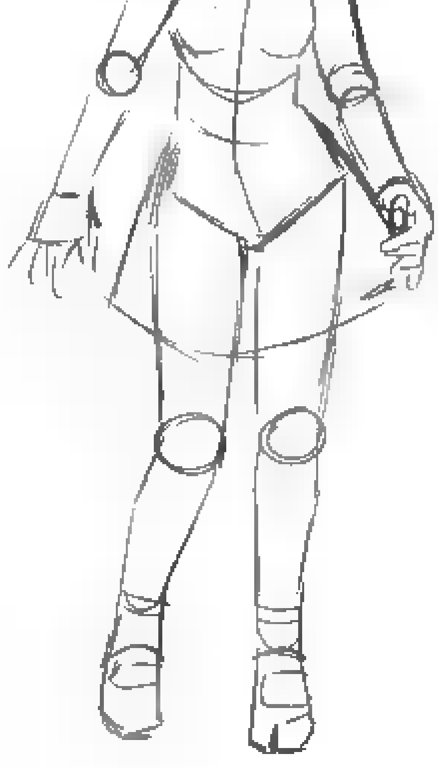
欧洲宫廷式长裙，样式比较复杂。修身型的外套，袖口的设计很有层次感，下裙则像盛开的花瓣，看起来华丽无比。

穿在身上的裙装要注意体现饱满感和动态感，这种样式的裙装能很好地彰显人物的高贵气质。

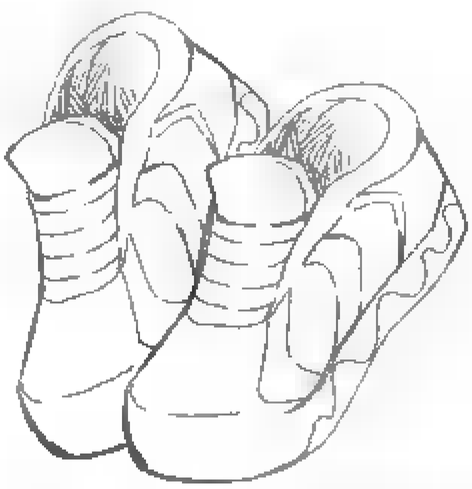
短袖连衣裙，采用了以蕾丝花边为主的设计，双层的下摆和后面的蝴蝶结更增添了可爱的气息，适合甜美的女生。

此款裙装穿在身上是不是很可爱呢？再配上花环式的头饰，一个清纯可爱的女生形象就诞生了。

★ 鞋子的形制

人物的鞋子也要根据服装来设计和搭配，无论哪种风格都是为了加强人物的整体效果。

男士休闲鞋，鞋面上的装饰条纹显得利落大方。

人物身穿宽松式休闲衣裤，脚上再搭配一双休闲鞋，整个人看起来更加自然随性。

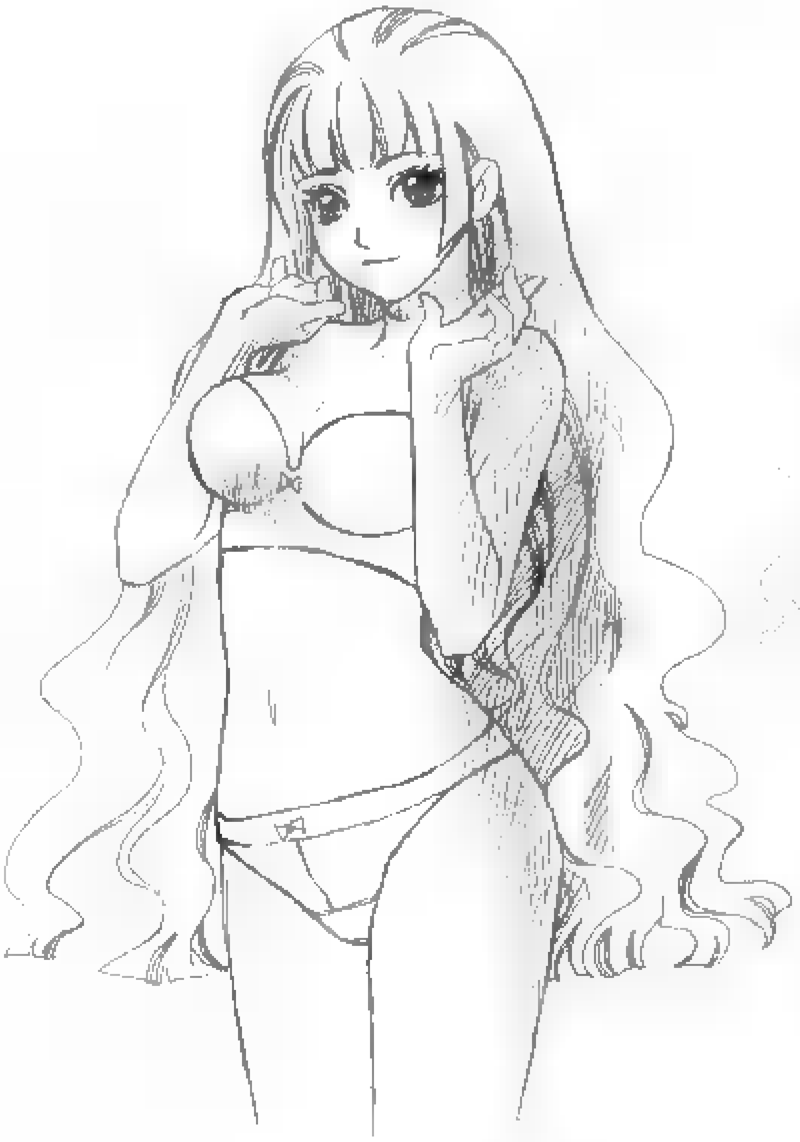
花瓣造型的可爱连衣短裙，配上交叉绑带的鞋子，十分清新靓丽。绘制鞋子的时候注意前后的透视关系。

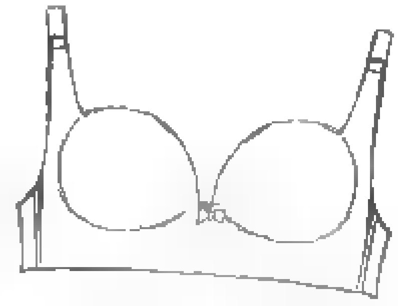
交叉绑带式女鞋，设计成低跟，更增添一丝舒适感，适合活泼可爱的小女生。

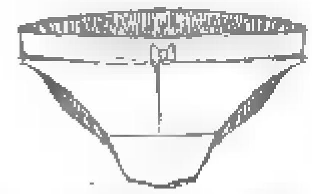
★ 女式内衣的形制

内衣是展现女生曼妙身材的服饰，能衬托出女生最性感的一面，所以在绘制内衣时一定要把握好人物的整体姿态。

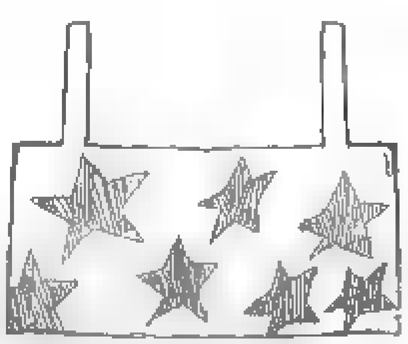

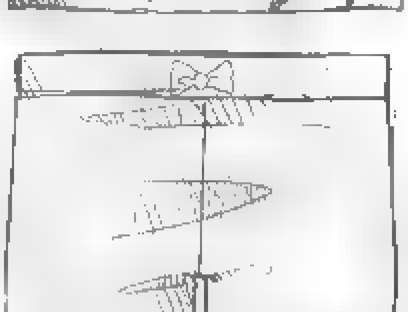
此款内衣设计得比较简单，只用了小小的蝴蝶结点缀。

这款内衣很好地衬托出人物丰满性感的身材，简洁的设计给人以清爽之感。

五角星花纹的吊带背心式内衣和修身四角短裤，带来青春的气息。

年龄较小的活泼型女孩很适合这款内衣，人物看起来活力四射。

2 描绘服装的褶皱和质感

在绘制漫画时为人物设计一款衣服仅仅靠样式来表现是不够的，服装的质感也是很重要的一个表现方面。另外，在褶皱的处理上也要合理恰当。

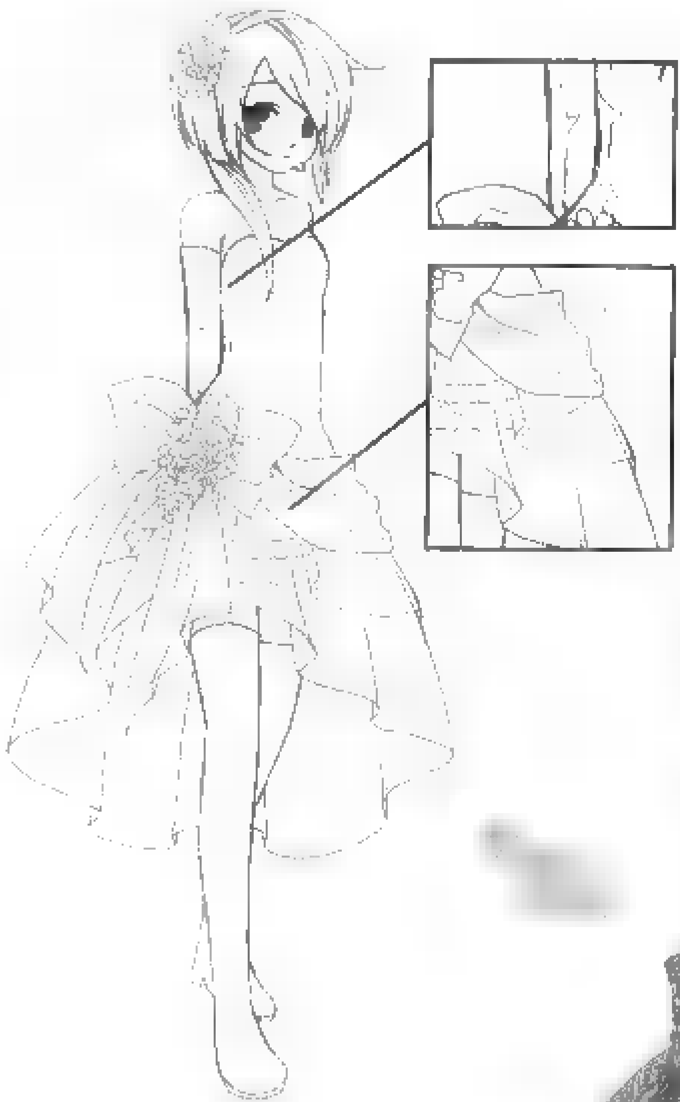
★ 合理分配褶皱的基本要领

绘制服装上的褶皱时要考虑到人物动作姿态的走向，要根据人物动态来展现，并注意随着身体曲线的变化而变化。

★ 用阴影表现服装质感

为绘制好的服装适当添加阴影，可以增强服装的层次感和立体感。

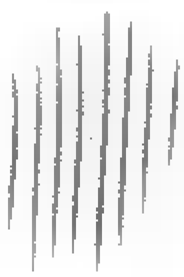

注意手臂和衣服线条的对比，衣服用单线条、手臂用复线条能表现出立体感。

绘制多层的裙子时要注意表现轻盈的通透感。

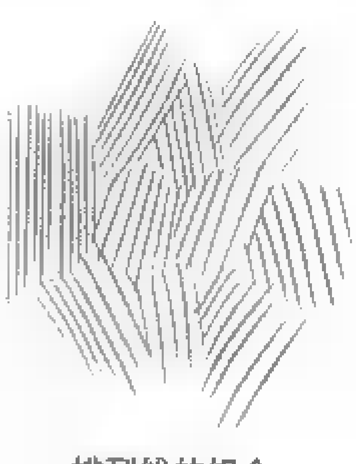

单线条比较细，复线条则相对要粗一些。

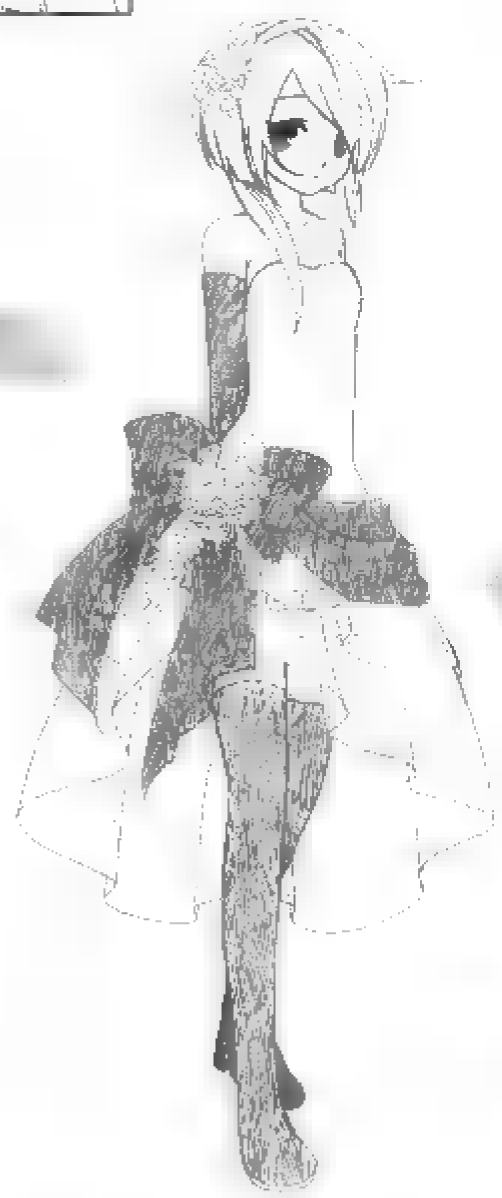
线的排列

线的间距要尽量保持一致，线的两端要富有变化。

排列线的组合

线条的间距要均匀，注意排列的方向要不断变化，否则线条会重合。

添加了浅色阴影的服装更有立体感。

加深阴影后，服装的层次感、线条感和立体感更强，整体的质感也彰显了出来。

3 各种类型服装的表现技巧

动漫画人物的形象众多，配合人物形象的服装也是各式各样的。根据不同的人物和不同的性格，我们为大家介绍四种不同类型的服装，即生活装、舞台戏剧装、民族传统服饰和奇幻服装。

★ 绘制时尚舒适的生活服装

生活服装当然要贴近生活，是最普通也是最常见的漫画人物服装。怎样把生活装画得时尚前卫又舒适呢？这就需要技巧来体现了！

◎校园装

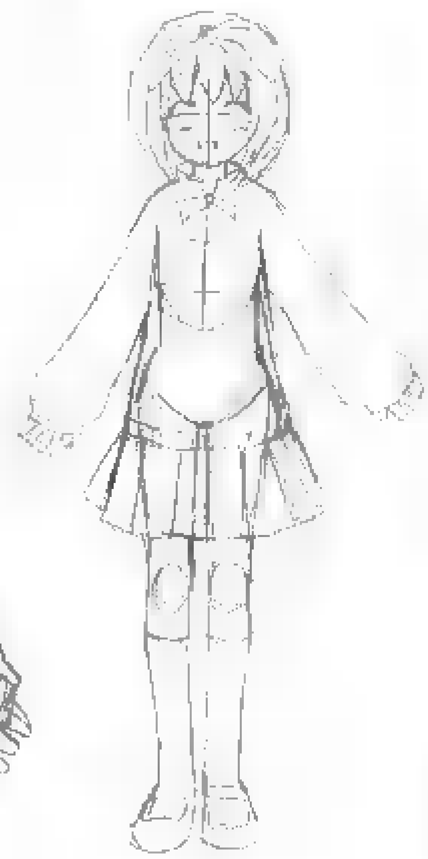

短袖立领衬衣，款式大方，领口的蝴蝶结是亮点。

格子短裙，采用粗细不同的线条来绘制方格可增强立体感，另外注意褶皱的表现。

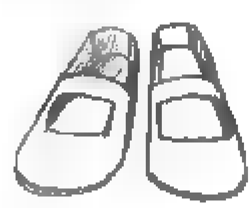

V字领长袖毛衣，袖口比较宽大，下方的卡通头像也很可爱，整件衣服看起来既大方又时尚。

长筒袜

清纯的校园装束，衬衫、毛衣和裙子的搭配很得体，整个人看起来充满了时尚感，同时又不乏蓬勃的朝气。

单带平底鞋

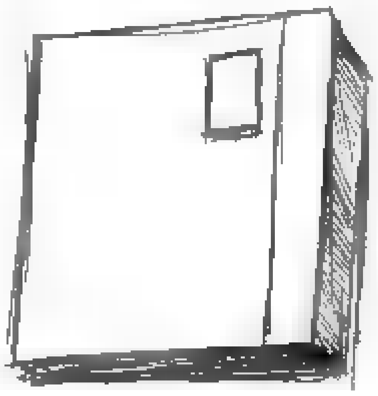
◎职业装

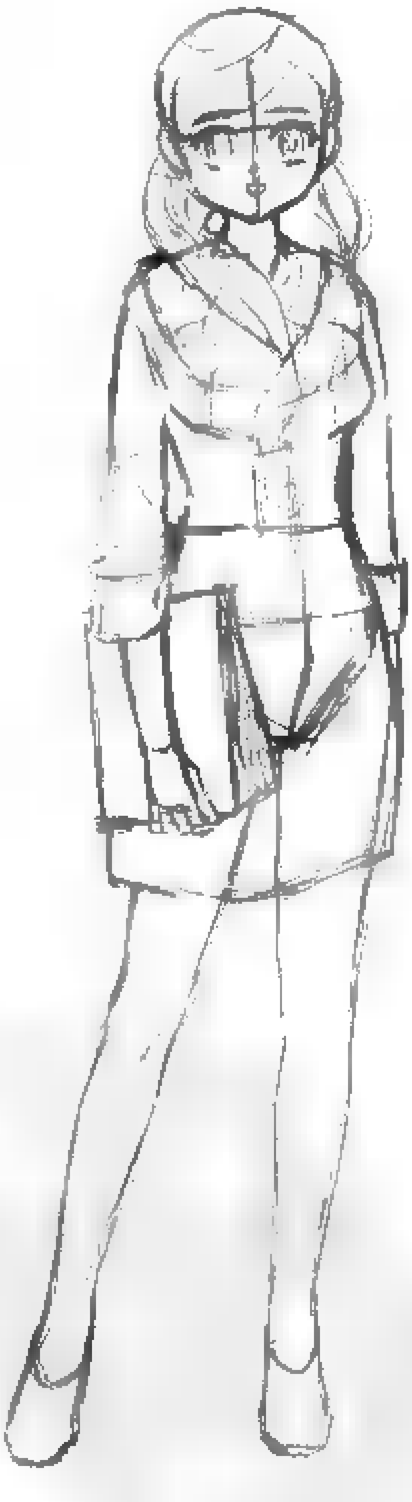
时尚手表

围巾

文件夹

西装小外套，大翻领设计，纽扣不要画太多，它的特点是能够突出人物的身材与气质。

吊带连衣短裙，下摆可设计成宽大褶皱式，好让裙子看起来不那么单调。

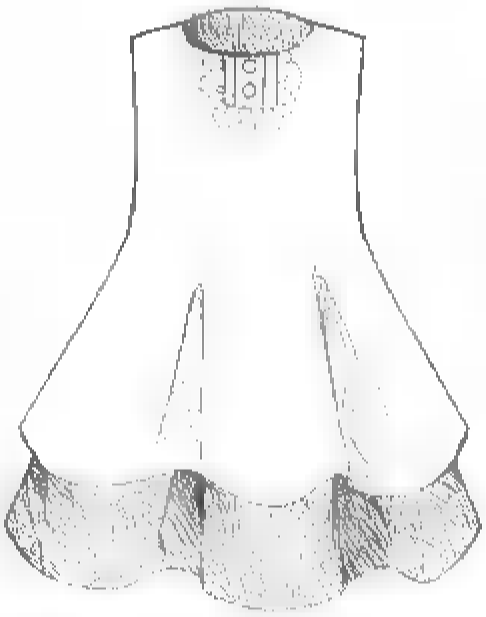
职业女性的装束，服装要正式而干练，可加上表现人物身份的一些道具，如图中的文件夹等。

圆口设计的高跟鞋，款式简洁，线条流畅。

◎可[redacted]休闲装

帽子是常见的配饰，根据不同外型的人物可将帽子设计成不同的样式。这款帽子能使女孩子显得更加活泼可爱。

无袖连衣短裙，双层下摆设计，立体感很强。绘制里层阴影的时候[redacted]掌握好线条的粗细和颜色的深浅。

松紧式手袋，适合可爱俏皮的女孩出门携带。

绘制这款鞋子时要注意体现鞋底的厚度。

小女孩笑得很甜美，服饰的搭配也十分讨人喜欢。绘制的时候要注意让裙子随着人物的动作[redacted]扬起来。

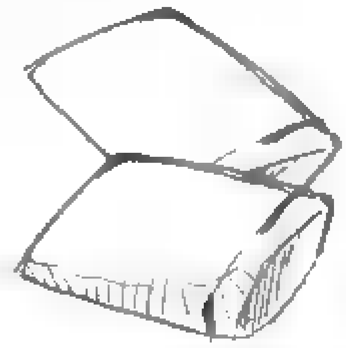
◎运动装

翻领短袖T恤，为了表现出人物的生机与活力，要画得宽松一些。

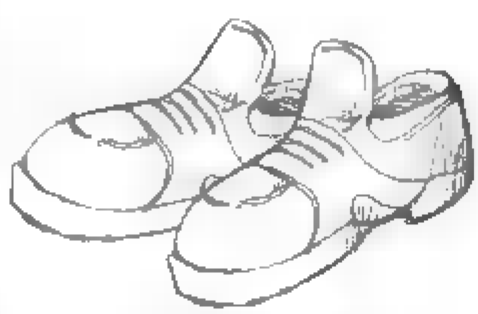
平角短裤，用排线表现立体感，注意排线要顺着不同的方向绘制。

护腕，彰显运动的活力。

要表现人物的青春与活力，除了要注意人物造型外，服装也是很重要的一个方面。这类装束在设计时要以简便轻松为主。

休闲运动鞋

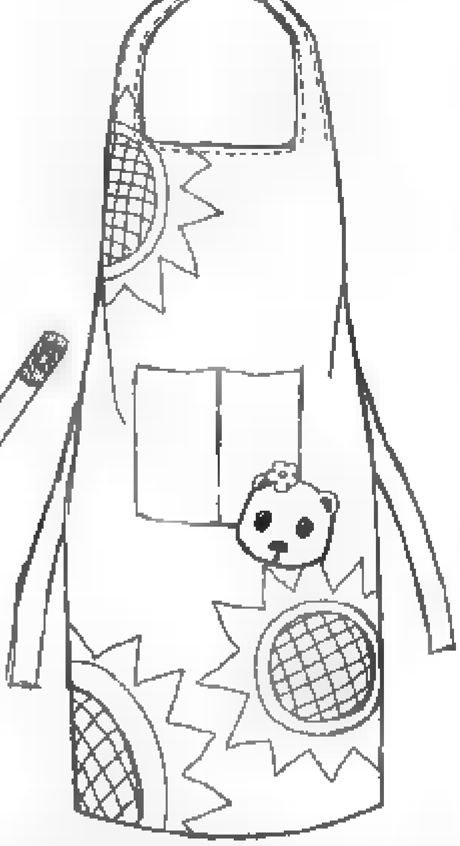
◎居家[redacted]

居家装束最大的特点就是简单、休闲、舒适，但也不能让人物显得平淡无奇，可在人物的动作、服装的[redacted]案等方面下功夫。

居家卫衣，很休闲的一款服装，注意帽子和收口的底边。

可以在围裙上面绘制一些生动的[redacted]案，以体现生活气息。

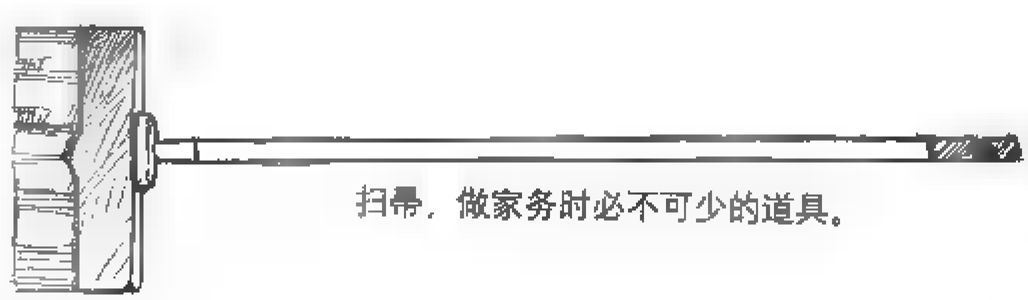

居家拖鞋，配有可爱的动物图案。

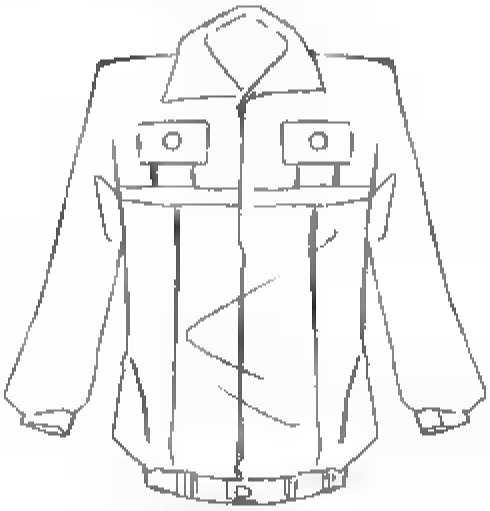

休闲中裤，要绘制得宽松一些，样式简单就好。

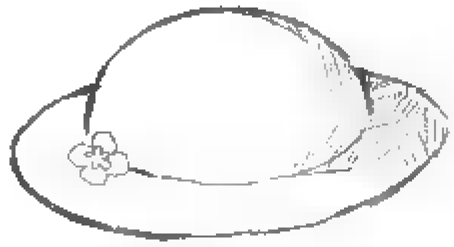

扫帚，做家务时必不可少的道具。

◎旅游装

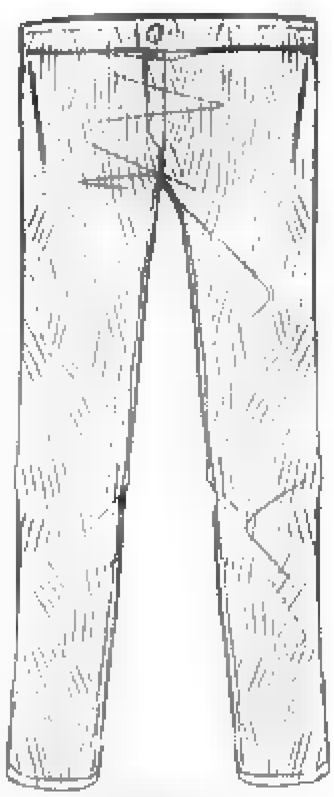
长袖外套，不用刻意追求太特别的样式，以方便为主。

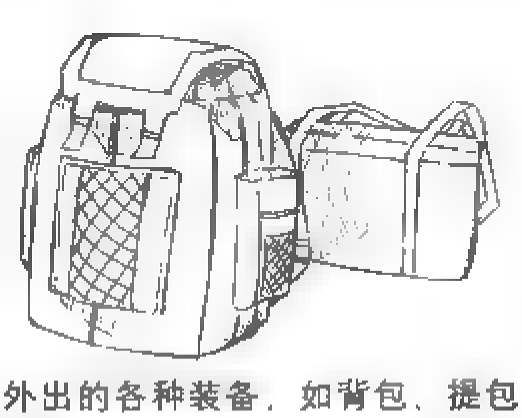
遮阳帽

贴身小里衣

休闲长裤

外出的各种装备，如背包、提包等，注意背包[redacted]得形状饱满。

长筒平底靴

外出旅游的服饰要以轻便为主，衣[redacted]和裤子都要设计成休闲的款式。另外别忘了绘制外出装备，如遮阳帽、背包等等。

★ 设计夸张且富有感染力的舞台及戏剧服装

舞台戏剧装是一种设计比较复杂的服饰，而这类服饰的风格偏向于华丽与繁复，绘制时要注意每一个细节的表现。

◎公主装

珍珠十字架项链

珠宝皇冠

高耸的花边式立领、收口的宽大泡泡袖、褶皱式的大裙摆，无处不显示出这件公主裙的华美。

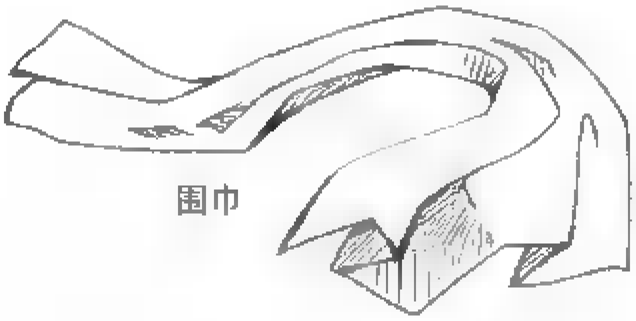
把人物头发设计成波浪长卷发，再配上华美的公主裙，人物雍容华贵的高贵气质就立刻显现出来了。绘制的时候注意裙摆褶皱处阴影的表现。

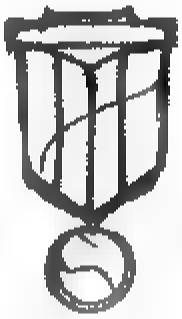

优雅的女士高跟鞋

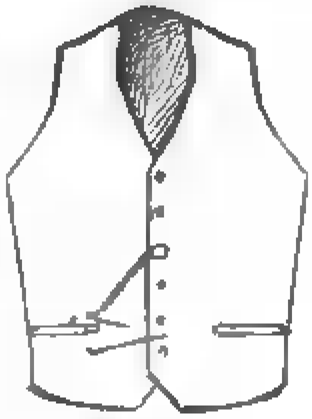
◎王子装

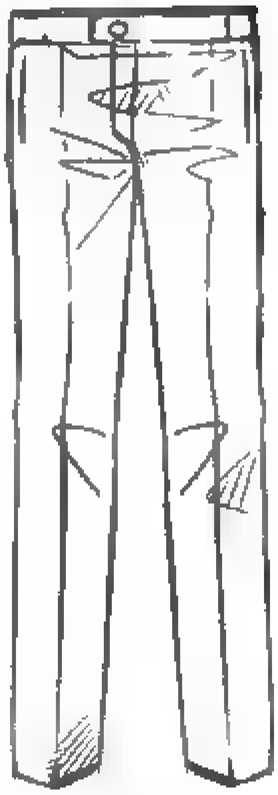
围巾

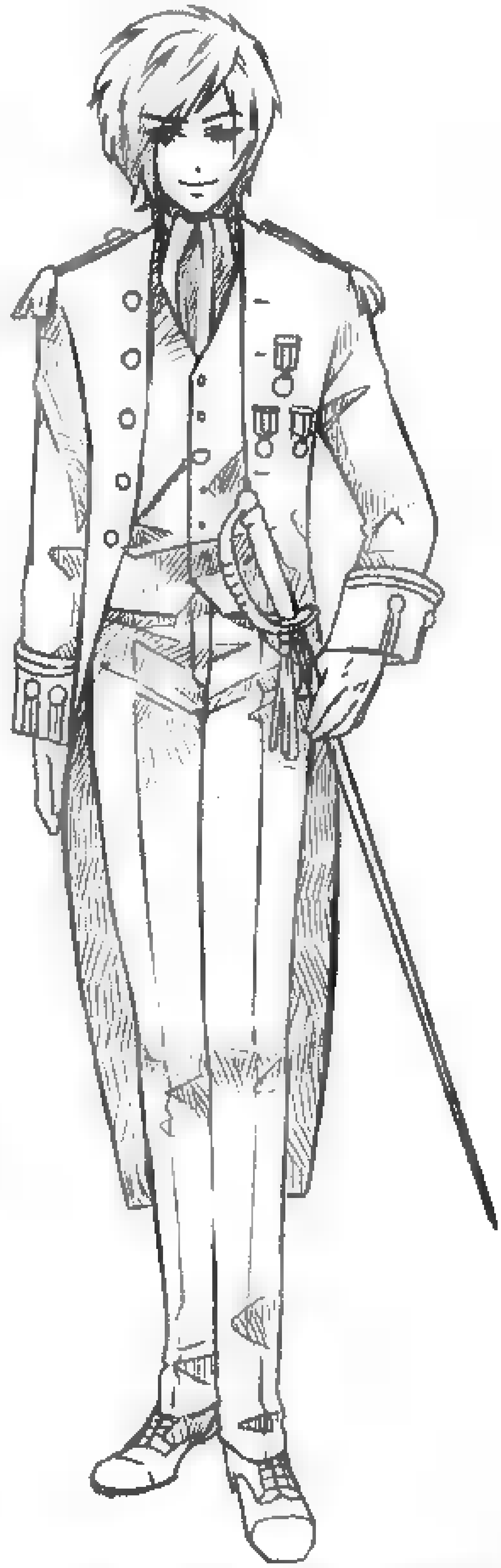
勋章

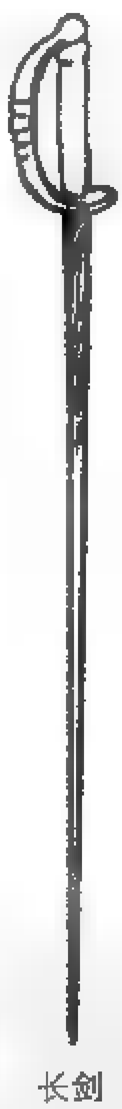
修身马甲

长裤

绘制王子装时，服装样式要设计得优雅而与众不同。另外，可搭配一些饰物，如长剑、勋章等，体现出人物高贵的气质。

长剑

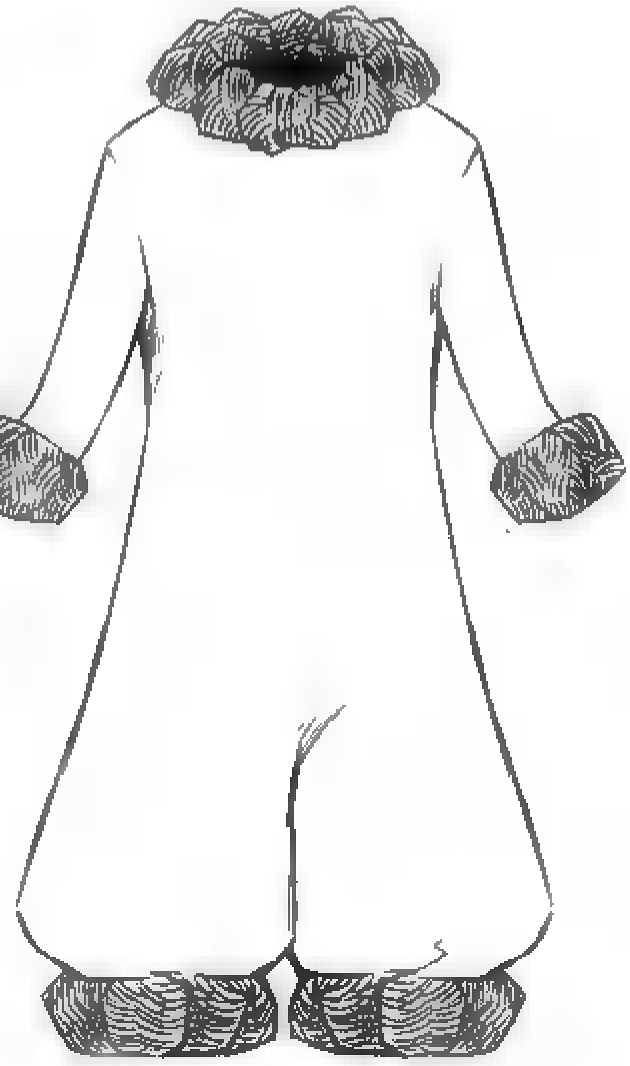
华贵外套

男士皮鞋

◎卡通装

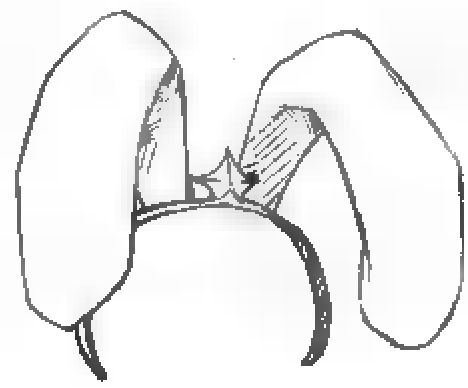

卡通毛绒连裤装

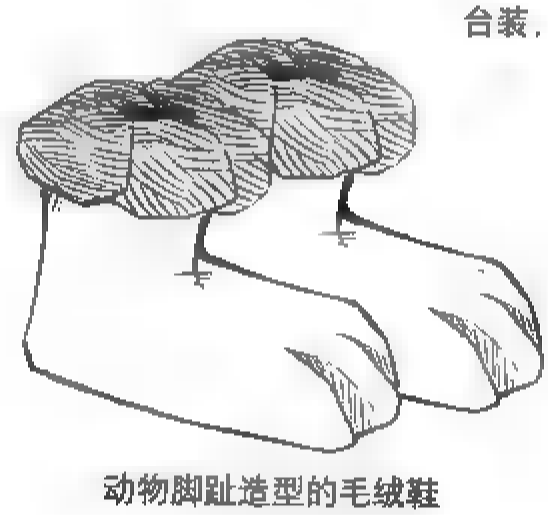

卡通装束[redacted]以可爱为元素，[redacted]为是舞台装，可以绘制得夸张一些。

兔耳发卡

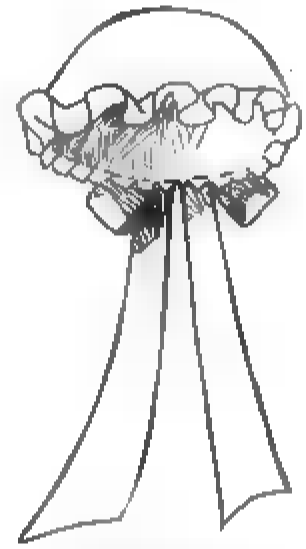
动物脚趾造型的毛绒鞋

◎女仆装

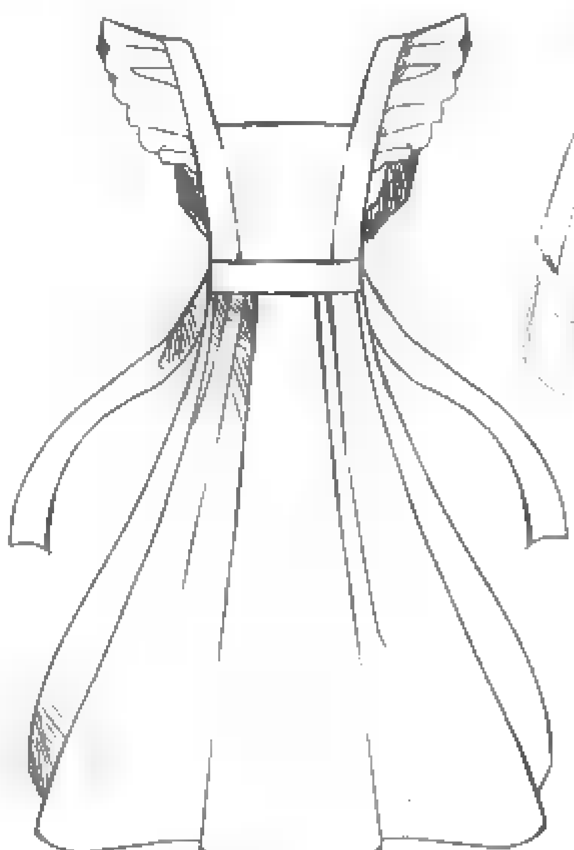

领结

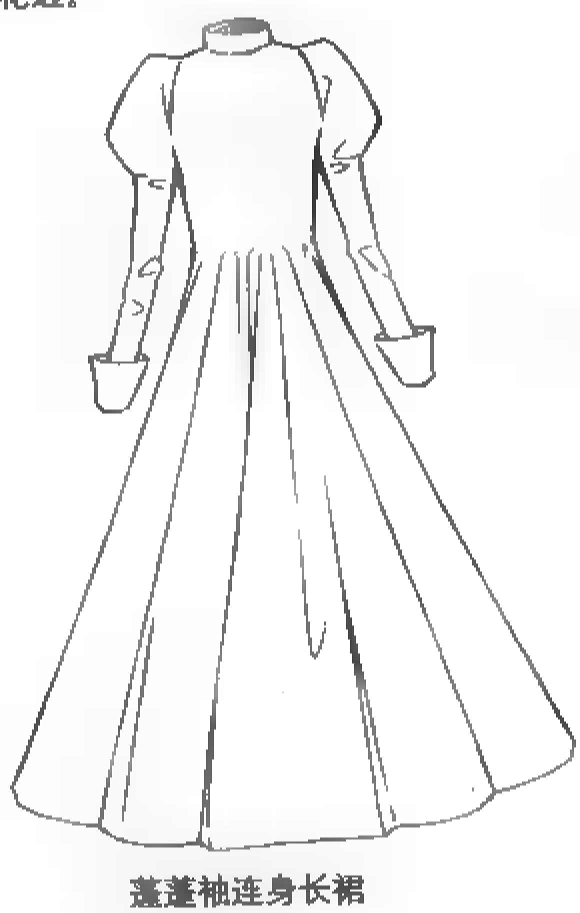

蕾丝花边帽

连身围裙，肩部可以绘制出特别一些的花边。

蓬蓬袖连身长裙

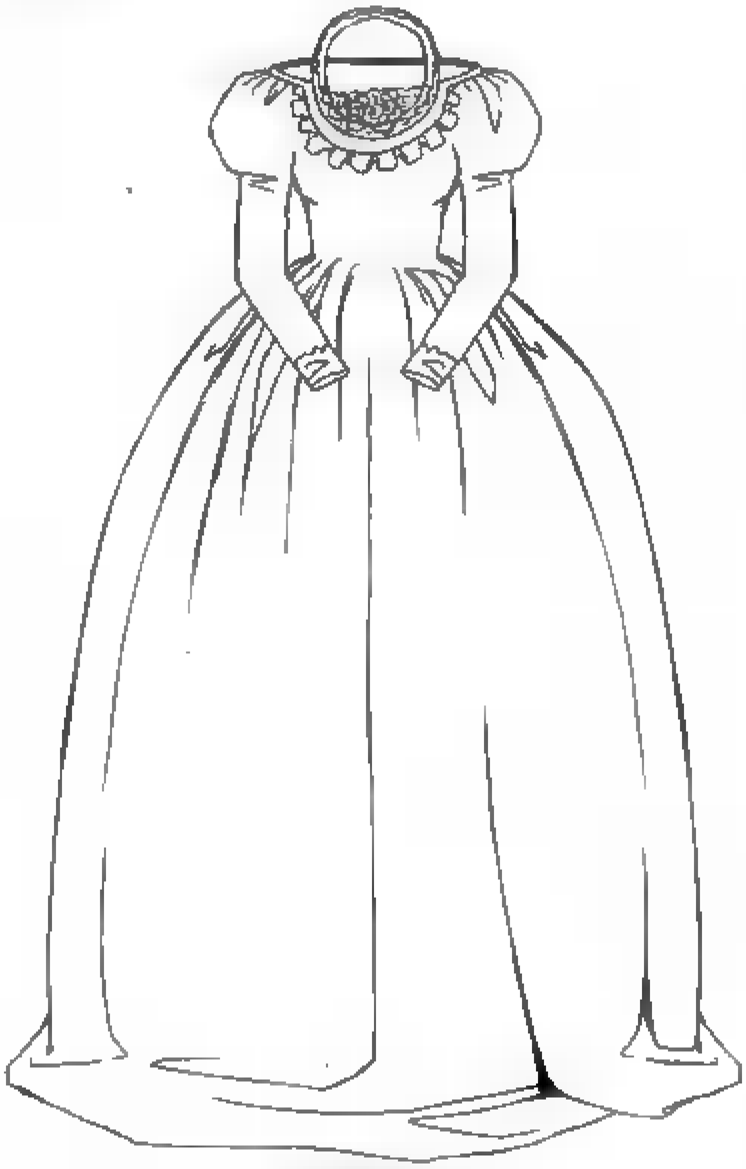

简单平底鞋

女仆装很有特色，绘制的时候要抓住各种特有的元素，如蕾丝帽、围裙、连身蓬蓬裙等。

◎婚纱

婚纱长裙

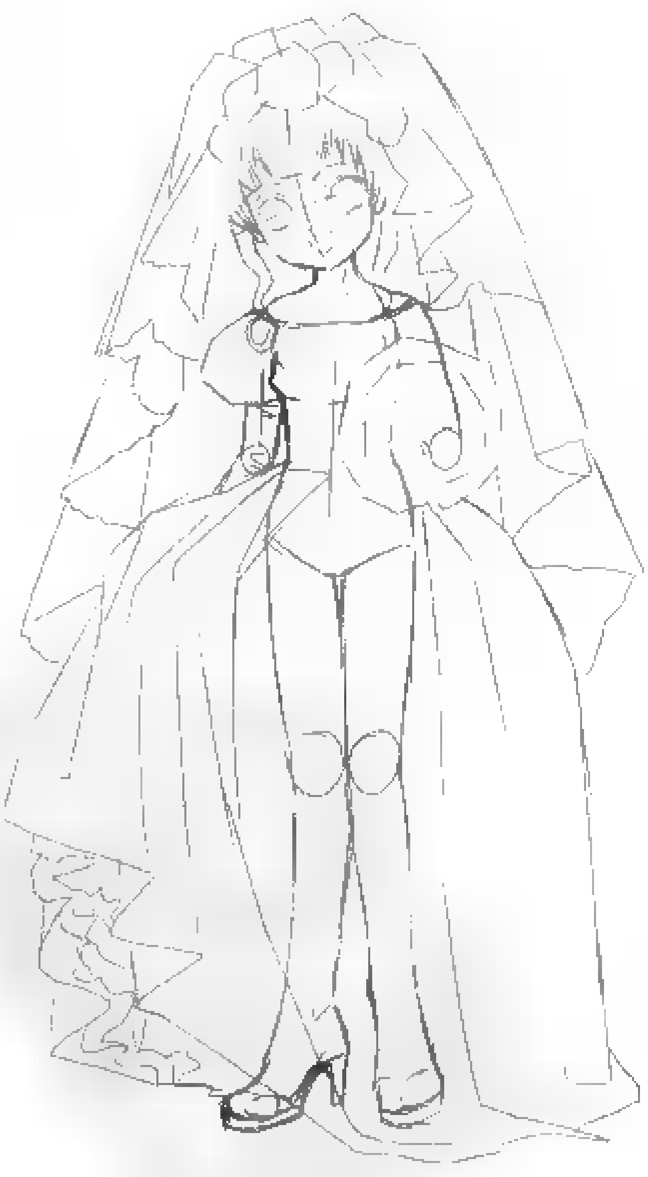

头纱

捧花

婚纱的样式很多，绘制的时候要尽量发挥自己的想象，展现新娘最美的一面，另外别忘了画头纱、捧花等配饰。绘制捧花的时候，要注意花朵的细密与精致。

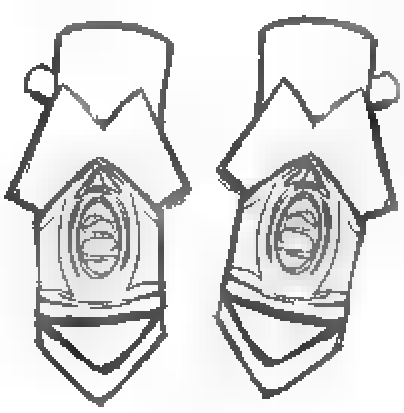
◎战士服

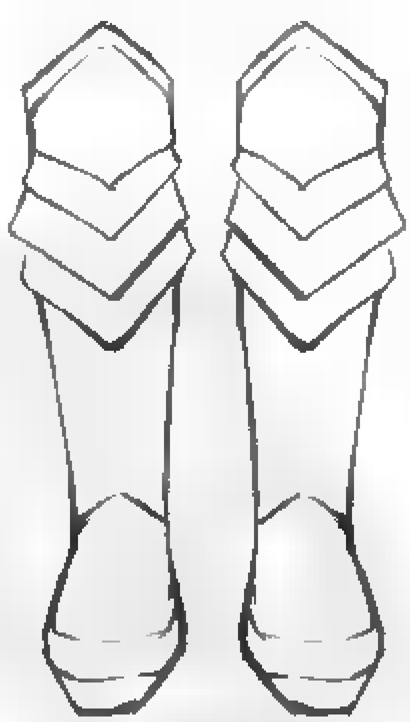
长剑

连身铠甲

护腕

护膝长靴

战士服也是很有特色的舞台服装，表现铠甲的线条要硬朗有力，体现出金属质感。

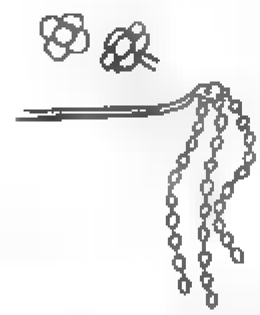
★ 描绘经典的民族及传统服装

每个国家和民族都有自己的传统服装，可以把这些特色服饰运用到漫画中来丰富人物的形象。下面我们就来看看各国的传统服装吧！

◎中国服装

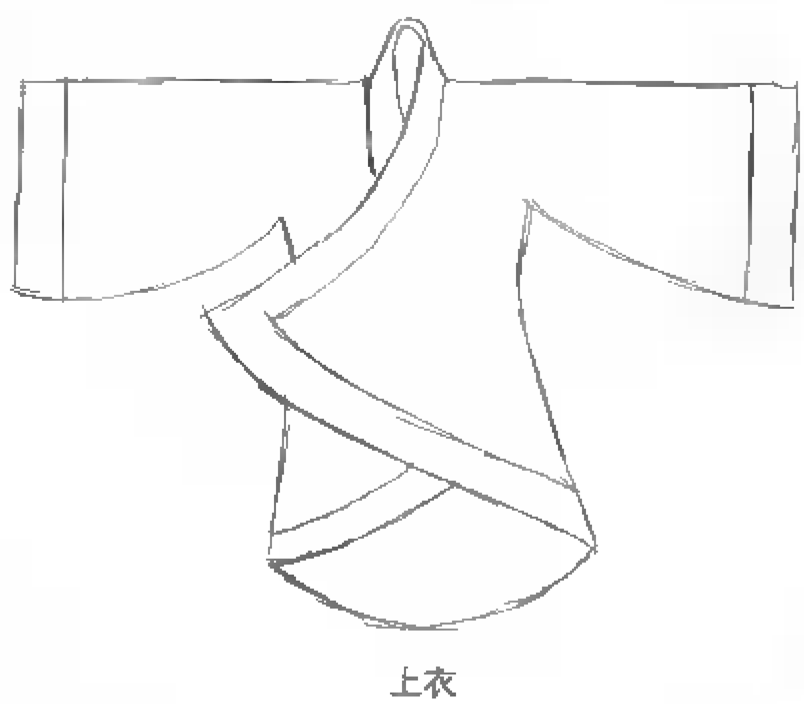

珍珠发钗，用于盘发，也有装饰作用，可让人物的发型更美观。

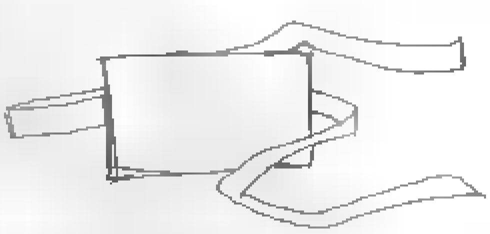

褶皱式长裙

中国传统服装中的汉服非常具有古典美的风韵。长款开襟式上衣，袖口宽大，裙子拖到地面，绘制时要注意裙摆处的褶皱。

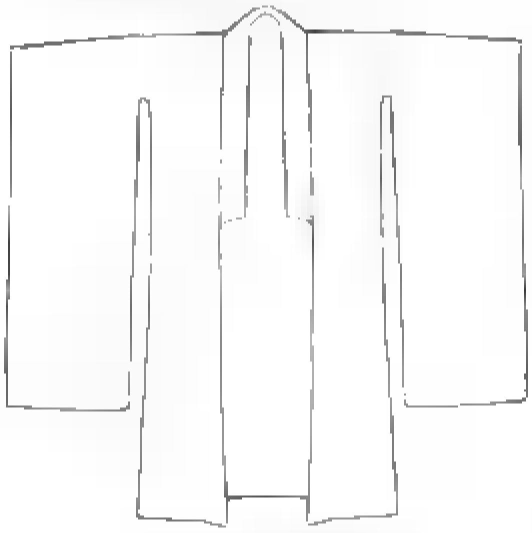

上衣

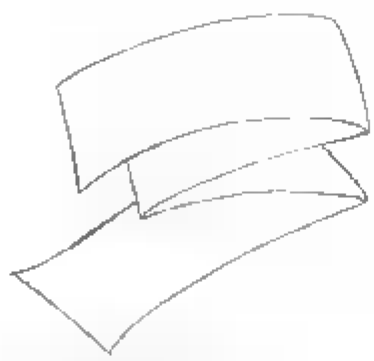

腰带

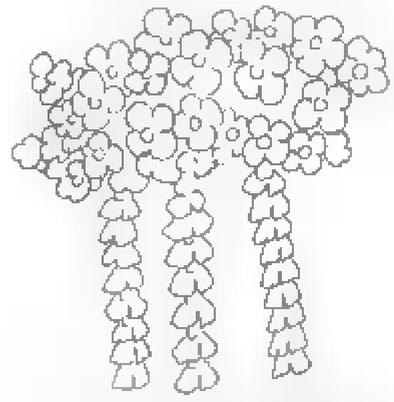
◎日本服装

展开的和服样式

腰带比较宽。

发饰，穿和服通常要把头发盘起来，戴上发饰。

袜子必须是白色，大脚趾与其他四个脚趾分开，便于穿木屐。

木屐，穿着舒适，与和服相搭配。

和服是日本传统服饰，它的特点是整体呈直筒形，襟袖长而宽，腰带也比较宽，整个服装看起来宽松轻便，富有流畅感。和服的样式很多，不同的人也有不同的穿戴方法，绘制的时候可以参考一下相关资料。

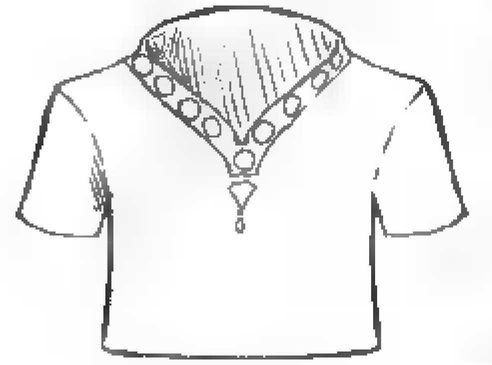
◎印度服装

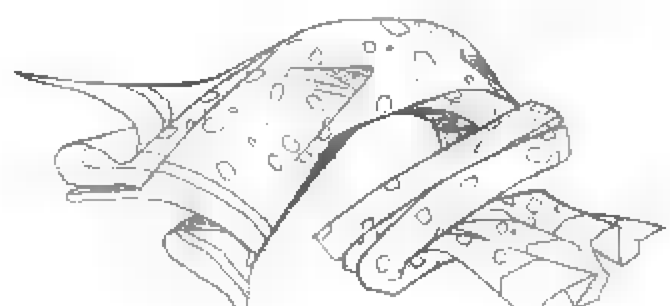
印度女性的传统服饰由紧身短上衣、长衬裙和纱丽三部分组成，通常会露出一只肩膀和手臂。这样的服装看起来华美无比，且能很好地展现女性的曲线美。绘制印度传统服饰时一定要呈现出纱丽的美，并注意衣服褶皱处的表现。

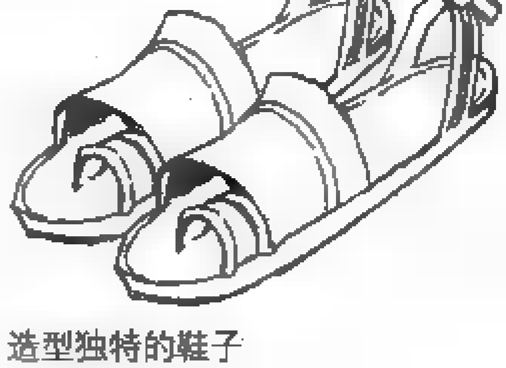
各种首饰，以金银和宝石为主要原料，样式都比较复杂。

紧身短上衣

纱丽是印度女性传统服饰的重要组成部分，有包头式、披肩式、垂挂式三种穿法。纱丽轻盈地搭在手臂上，具有飘逸的美感。

造型独特的鞋子

◎英国服装

样式复杂的英国宫廷大摆裙装，下摆往往有很多层，显得比较夸张。

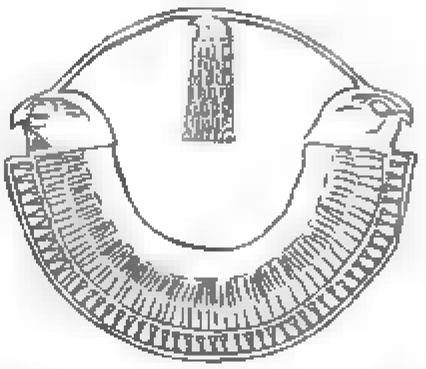
长手套能显示出女性的高雅气质。

中跟皮鞋

英国传统女性裙装的特点是低胸、窄腰、下摆宽大，服装的面料与样式因人物身份的不同而不同。贵族女性的裙装大多显得奢华高贵，样式呈宫廷风，比较复杂。绘制的时候注意多层次的波浪褶皱和阴影的表现。

◎埃及服装

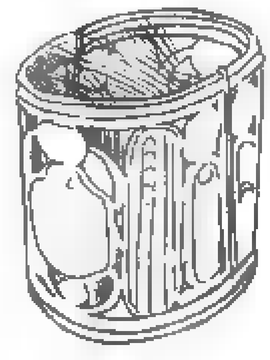

项圈，用金属制成，样式比较宽，呈扇形，有很强的质感。

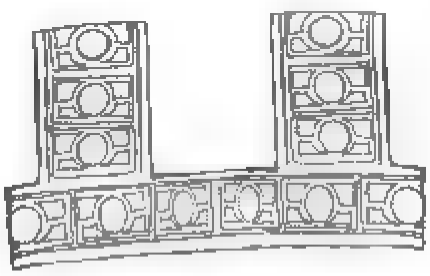

蛇形头饰

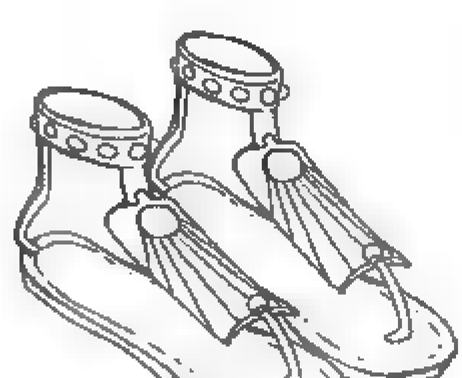
手镯

吊带式上衣，双肩和腹部都露在外面。

埃及服饰中加入了蛇等装饰元素。埃及王室服装给人一种神秘的感觉。

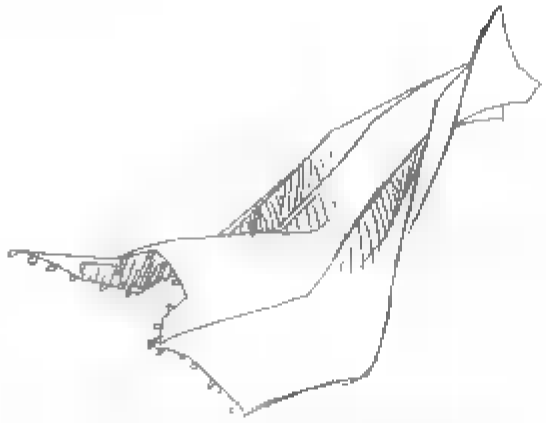

有特色的凉鞋

◎阿拉伯服[redacted]

冠帽

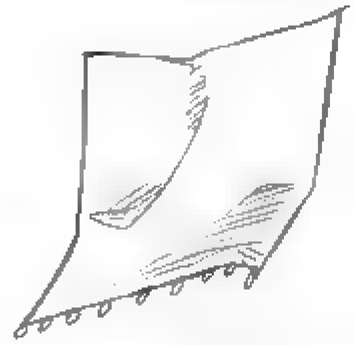
头纱，要画出轻盈的质感。

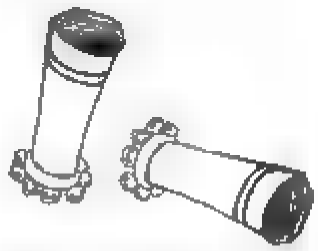
纱制开叉长裙，穿起来很性感。

露肩式胸衣，可绘制图[redacted]案，下[redacted]点缀亮片。

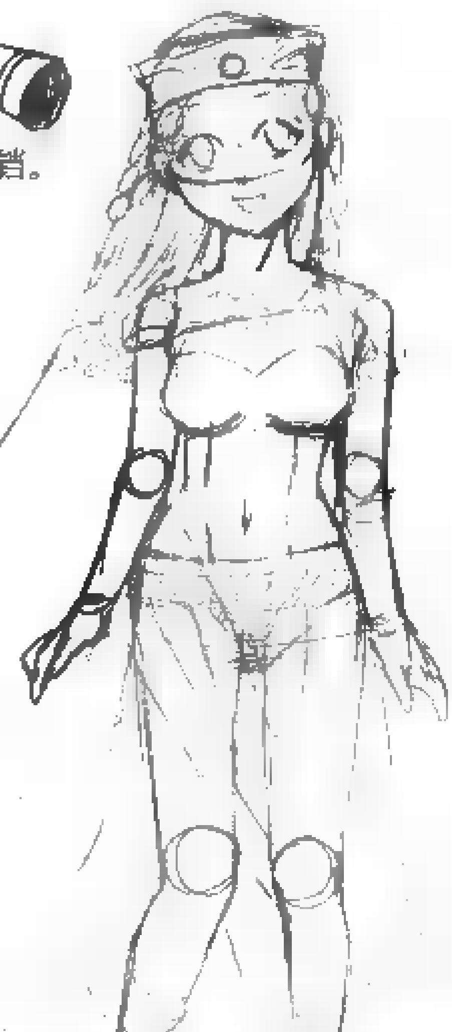

面纱，使人物更加神秘和妩媚，绘制时注意体现[redacted]感。

脚环，下端配铃铛。

传统舞娘服以轻纱为主要材料，整套服装显得轻盈[redacted]逸，且通透感很好，能彰显人物美妙的身姿，手上和脚上都有铃铛配环。绘制的时候线条[redacted]轻柔，[redacted]画出飞扬的感觉。

★ 创作充满无限想象的奇幻服装

漫画本来就是想象的世界，其人物的服装也是丰富多彩的。奇幻类的服饰因华丽唯美而深受人们喜爱，下面我们就来绘制各种与人物角色相匹配的奇幻服饰，如魔法装、机械装、天使装等，令人物造型更加新颖个性。

◎魔法装

披风，魔法装的重要搭配，可以增强人物的神秘感。

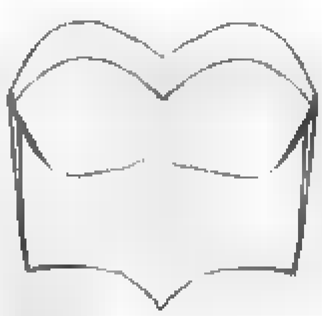

长筒靴，配合裙装来绘制。

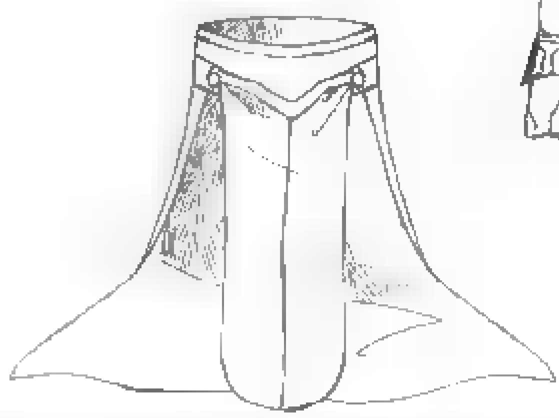
魔法装要尽量体现魔法的元素，人物道具多种多样，法杖是较常见的一种道具，可以加强人物魅力。绘制的时候要充分发挥想象力，画出自己满意的风格效果。

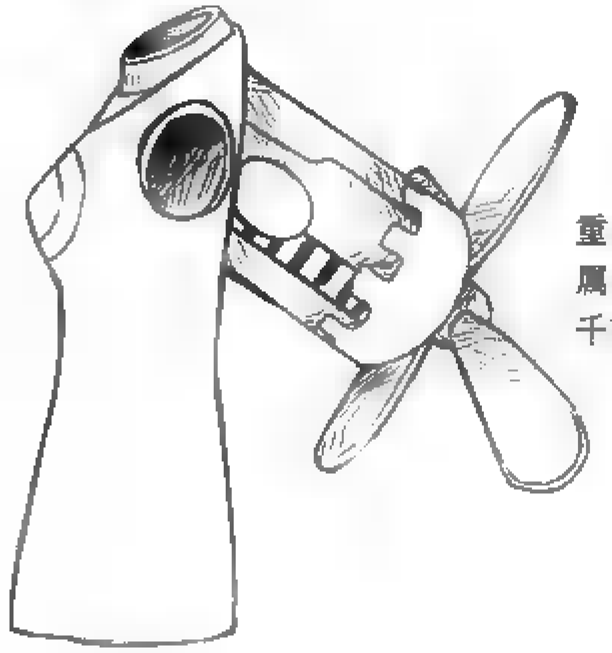

露肩短上衣，给人一种干练的感觉。

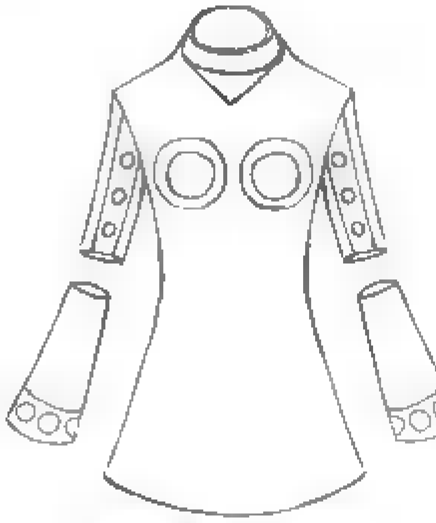
下裙，由于是魔法装，不需要像一般服装那样正规，可充分发挥想象，设计得特别一些。

◎机械装

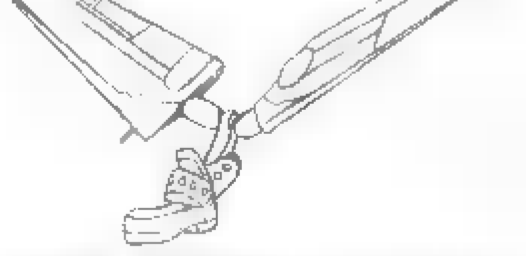
重型机械，要体现出金属的厚重质感，造型可千变万化。

机械服装，线条简单硬朗，注意画出金属质感。

机械鞋，发挥想象力的空间很大，可设计成各种造型。

机械装最大的特点就是与服装相结合的机械装备，可设计各种与人物性格和角色相匹配的机械物件，线条要厚重有力，体现出金属质感。

◎天使装

头花

翅膀，有多种形态，可根据人物形象而设定，或展开或收拢。天使的翅膀是纯洁的象征，注意羽毛要画得轻盈。

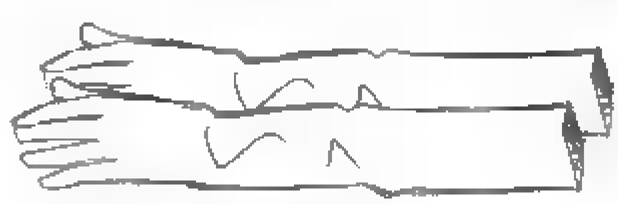

抹胸式短裙，可点缀上一些装饰品，彰显天使的超凡脱俗。

天使装的最大特点就是衣服后面的一对羽毛翅膀，翅膀的大小要和服饰外形以及人物相配合。

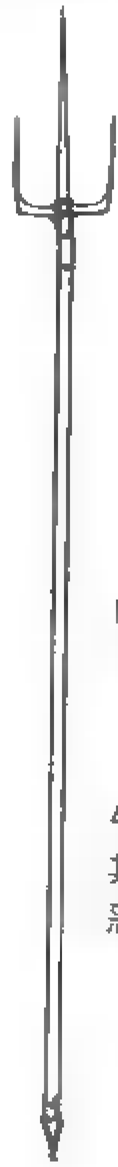

长手套

高跟鞋

◎恶魔装

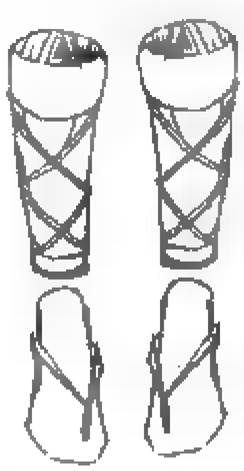
三角叉

牛角型头饰，也可设计成其他动物的犄角，显示出恶魔的特征。

恶魔的服装和道具要表现出邪恶的力量，以黑色调为主。

绑腿鞋

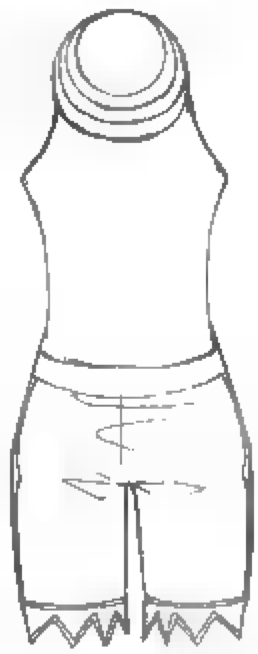

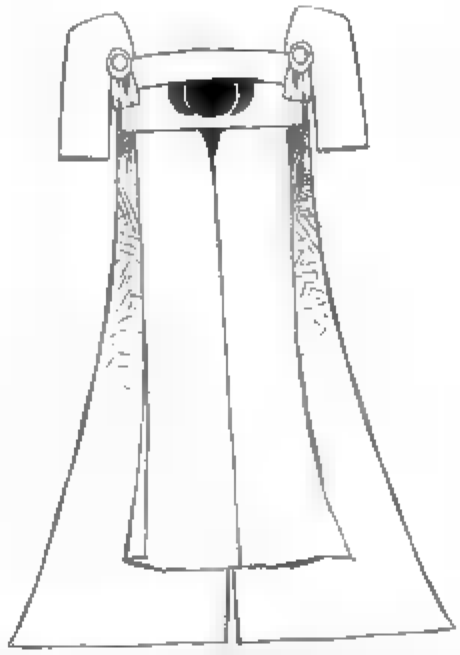
恶魔装，加上蝙蝠翅膀以显示出邪恶的力量。

◎妖精装

尾巴，要画出弧度
和毛茸茸的感觉。

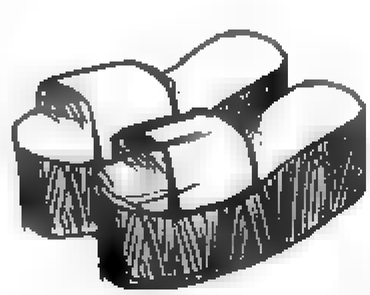
妖精的服装，设计要特别，显示出妖精的与众不同。

兽耳

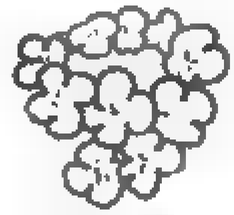
妖精的装束比较有特点，在装饰物的选择上
要体现出怪异而又不失灵动气息的特点。

厚底鞋

◎花仙子装

装饰花

花仙子是花之精灵，服装要体现花的元素，把裙子设计成花瓣的形状，层次很多却不显笨重，要给人轻逸之感。

花仙子服装造型很多，可爱的、性感的、清纯的，只要不脱离人物身份，造型上可以千变万化。为了突出人物特点，还可以充分利用花朵进行点缀。

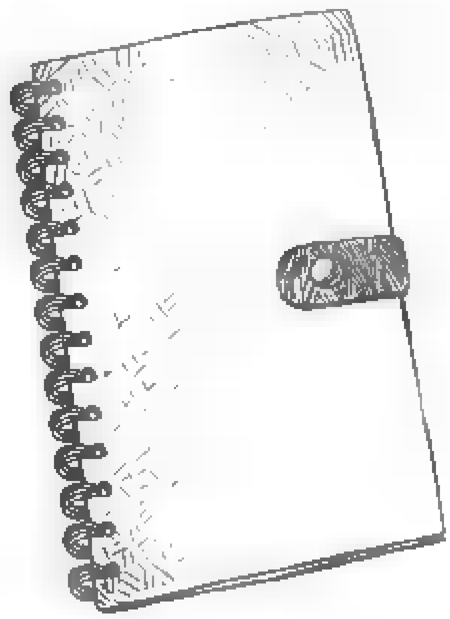
4 描绘增强角色魅力的道具

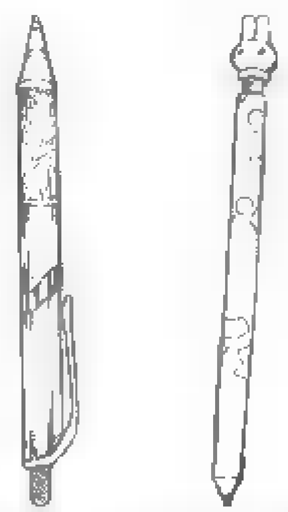
道具是漫画作品中不可缺少的组成部分，选择恰当的道具不仅能[illegible]生活真实感，还能衬托人物个性，所以我们可以通过绘制各种各样的道具来增强角色魅力。

★ 生活道具的绘制技巧

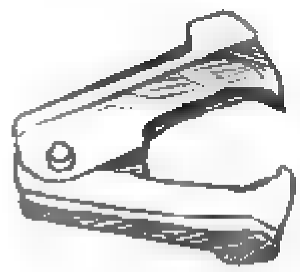
生活道具的描绘要真实，只要大家在生活中多多观察，细心体会，就能很容易地绘制出各种精致的生活道具。

◎文具

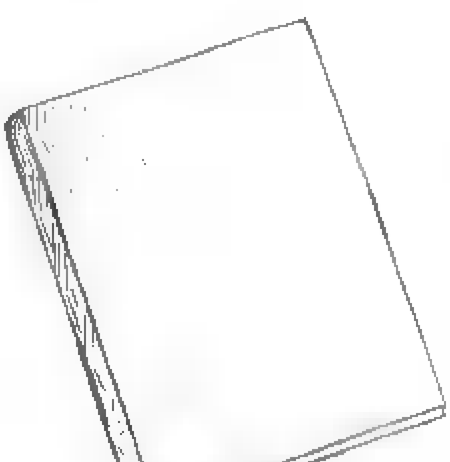

笔的绘制比较简单，寥寥几笔就能勾勒出形状。

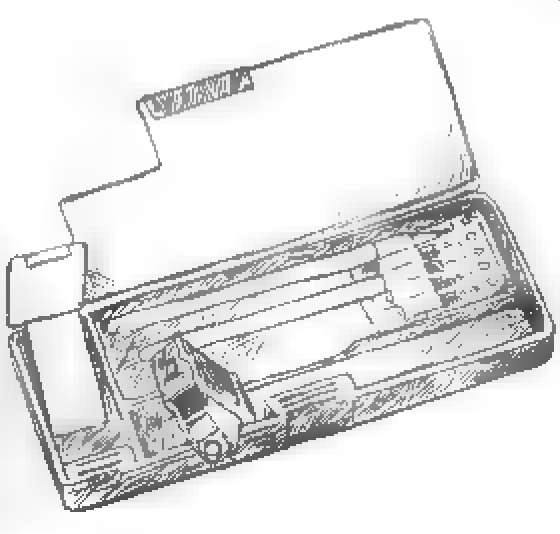

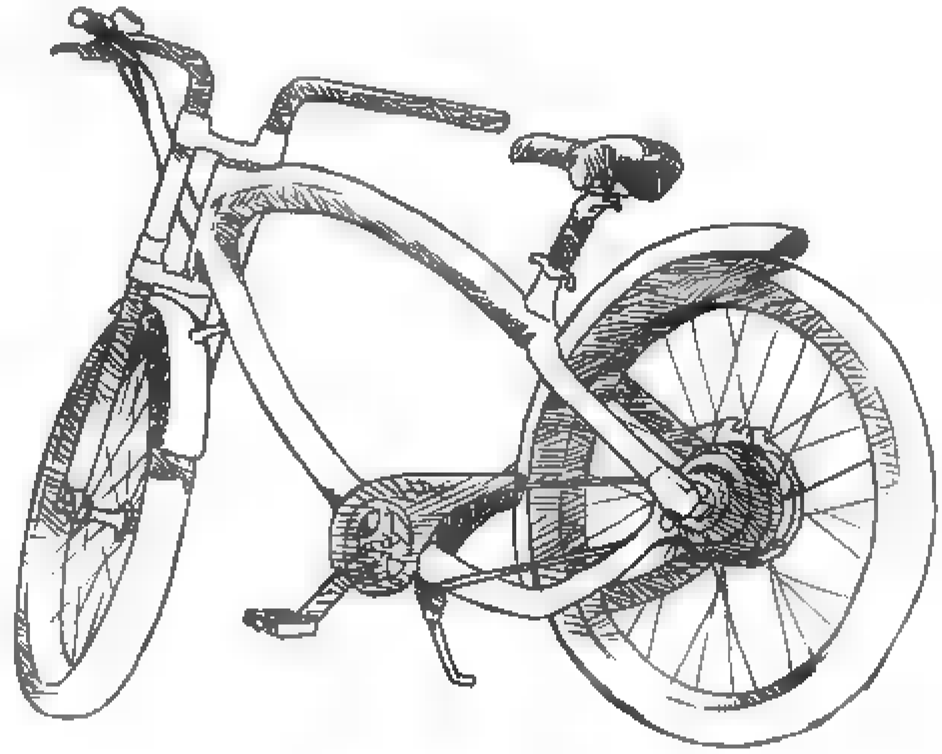

笔记本和书，线条不需用太正太直，先勾勒出形状，再修饰一下细节就可以了。

文具盒，注意绘制出纵深的立体感，可利用阴影来表现。

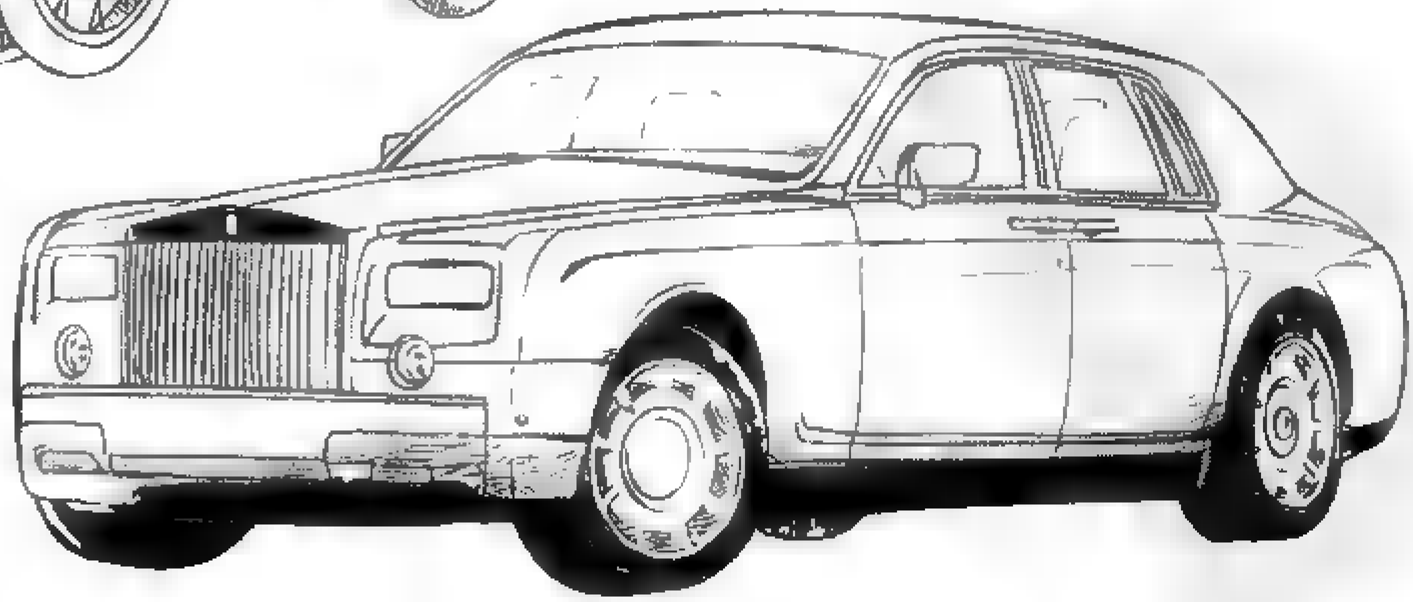

脚踏车，这是漫画作品中比较常见的交通工具，它的造型设计多种多样，可根据具体人物形象和场景来设定。

一辆简单的脚踏车与人物相搭配就能绘制出许多炫酷的画面，这个时候，脚踏车就成了提升人物魅力指数的很好的道具。

汽车，画出它的轮廓并不难，要注意透视效果的准确，还要多注意细节问题，例如玻璃的透明质感、轮胎的纹理表现等。

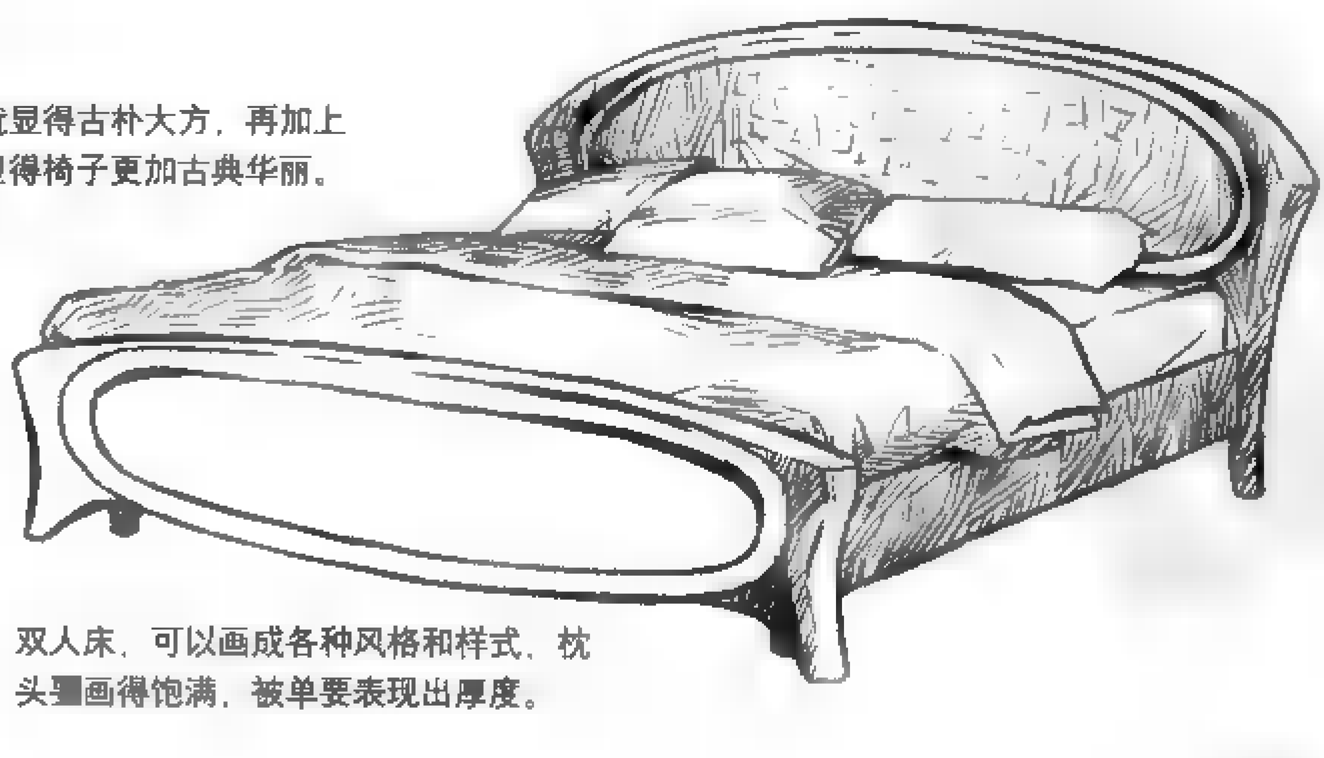
◎家具

复古式沙发，华美高贵，绘制时注意靠背表面菱形的凹凸效果，布的褶皱和阴影的深浅也要表现出来。另外，绘制时应注意把握好人物与沙发的结构关系以及人物脚部的形状。

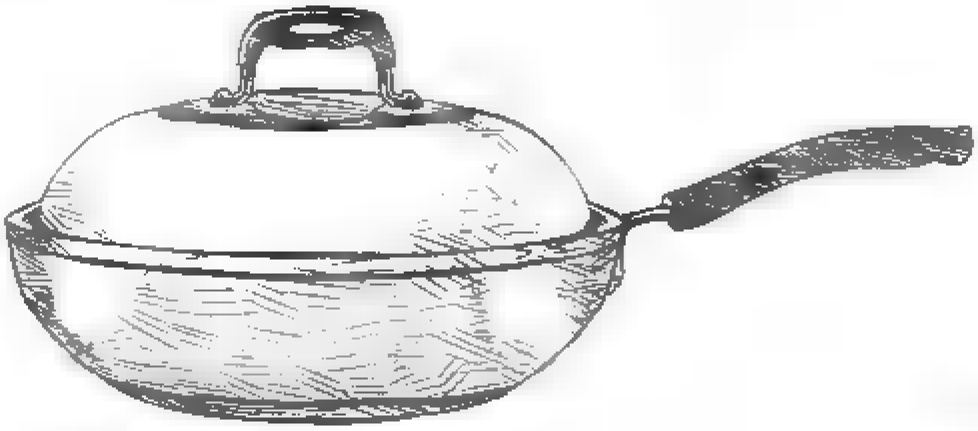

皮质木椅的造型本来就显得古朴大方，再加上对表面材质的描画，显得椅子更加古典华丽。

双人床，可以画成各种风格和样式，枕头要画得饱满，被单要表现出厚度。

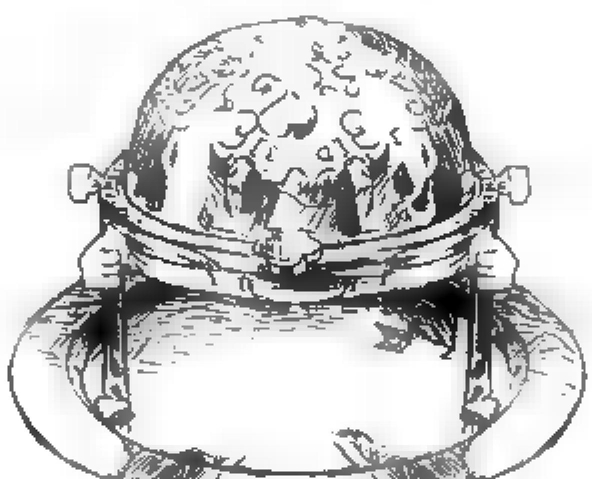
◎厨房用品

平底锅，锅身要比盖子稍厚，握柄较为细长，注意把握好整体形态。

餐具，用光影表现出立体感和光泽度。

高脚式餐盘，造型比较华丽，可根据自己的喜好设计，注意表现阴影的深浅和线条的粗细。

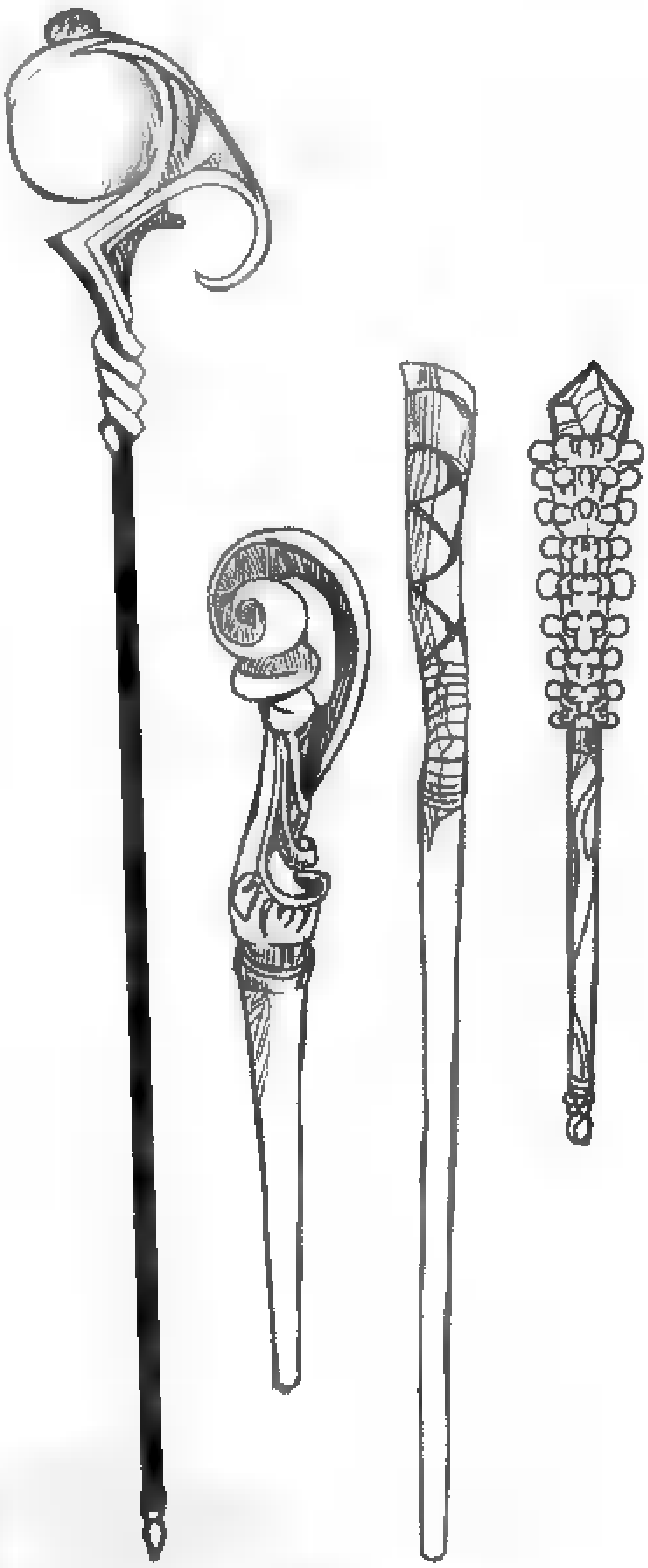
简单式餐盘，绘制时要注意根据不同的角度画出不同的圆形形态。

★ 奇幻道具的绘制技巧

奇幻道具是奇幻世界人物使用的武器和道具，能令人物的形象更丰满。奇幻道具的造型比较独特，想象的空间也比较大，可以根据人物角色的不同绘制出各种不同的造型，绘制时注意细节的修饰。

◎魔杖

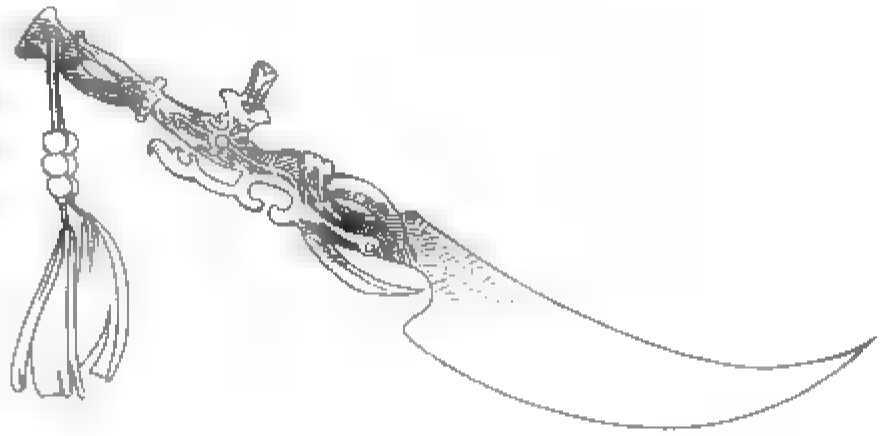
各种样式的魔杖，顶端的造型多采用圆形、菱形、螺旋形和波浪形等组合的方式，还可用宝石等装饰品表现出魔力感。

魔杖可以增添人物的魔幻色彩，使人物看起来更有神秘感。

◎刀

短刀，可以先画出刀的大致轮廓，把握好刀身的弧度和宽窄变化，再细致勾勒出刀柄的细节。

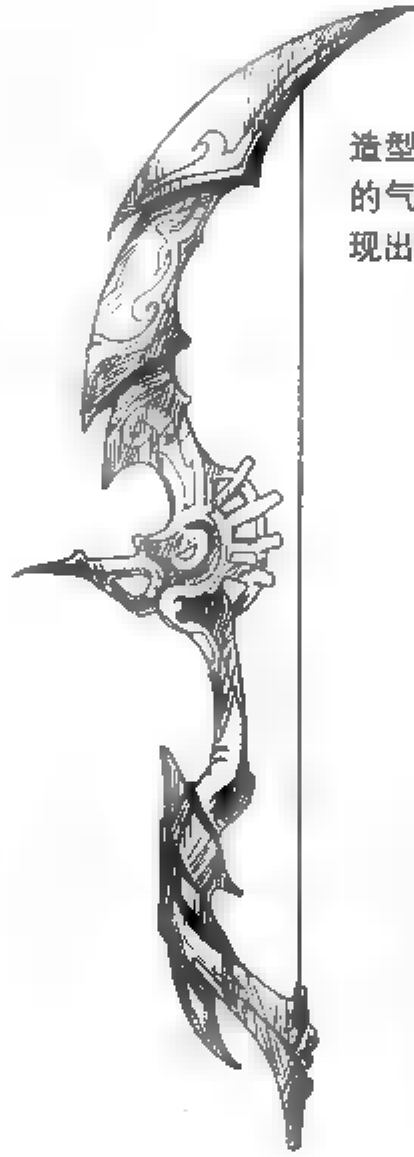

不同形式的刀，刀身可以千变万化，注意用阴影表现出刀的锋利。

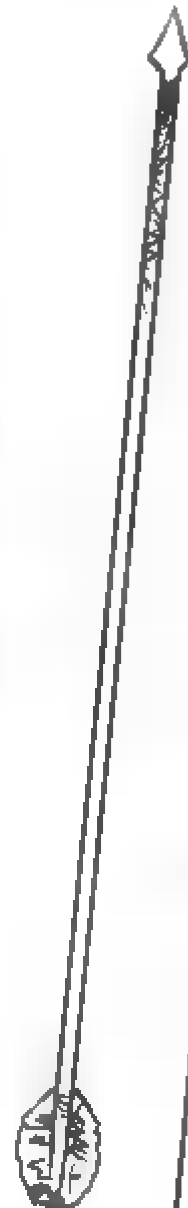
图中人物手拿一柄武士长刀，刀身修长锋利，画的时候注意线条的简洁、自然、流畅。

◎弓箭

造型比较复杂的弓，很有魔幻的气息，金属质感也很强，表现出超强的射杀力。

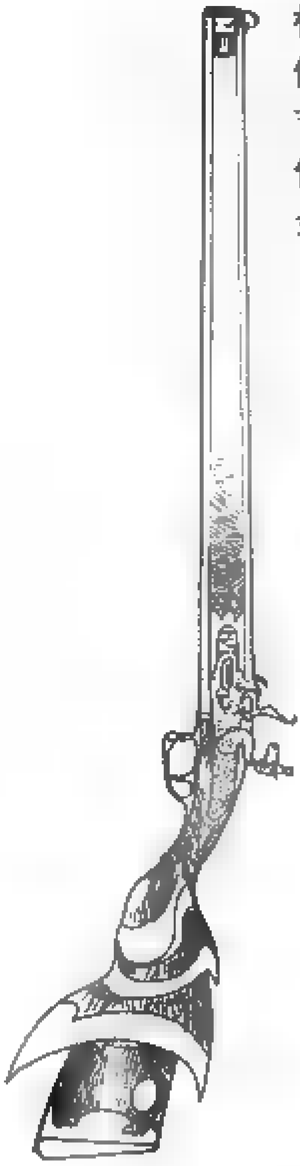

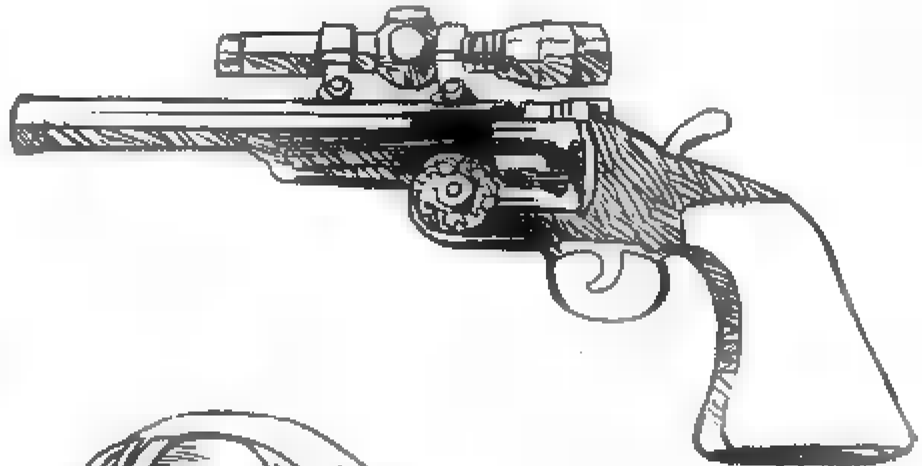
弓箭的绘制比较简单，但是要绘制出具有奇幻气息的弓箭就需要在造型上有所创新了。

弓箭的基本轮廓比较简单，用几条曲线就可以画出，再描绘出纹理，注意线条要流畅圆润，弧度要准确。

○枪

枪的构造很复杂，画的时候一定要细致地处理好细节部位。注意先描绘出整体轮廓后，再用阴影加强金属质和立体感。

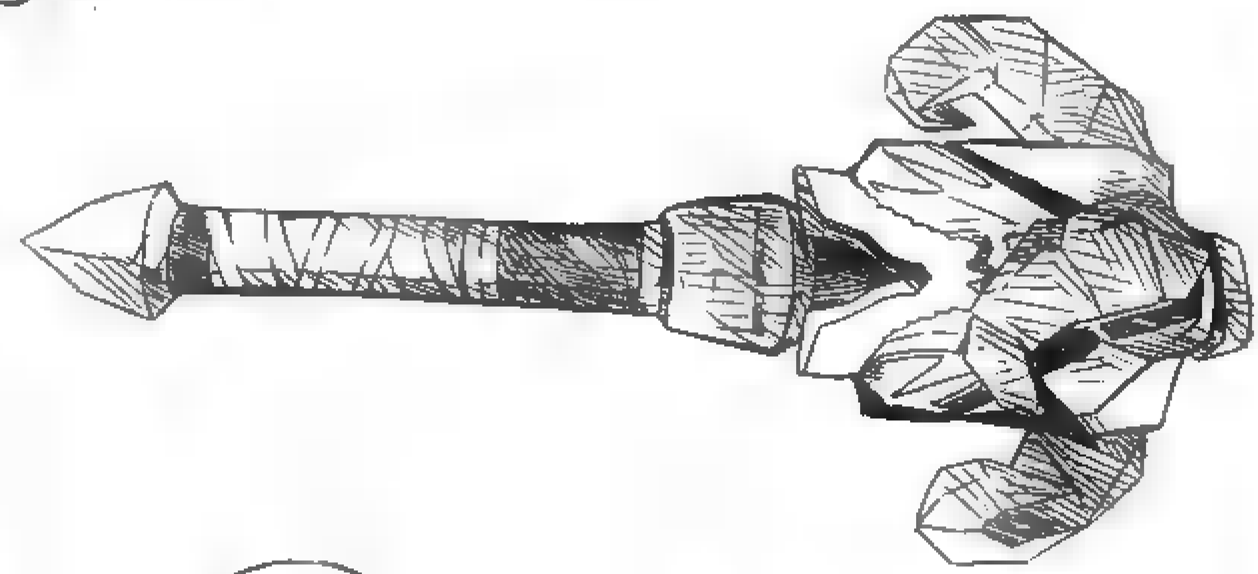

枪是一种杀伤力很强的现代武器，用它来为人物造型，能达到意想不到的炫酷效果。

◎锤

锤有双手锤、单手锤，看起来跟魔杖有些相似，却比魔杖粗短笨重一些。绘制的时候先画好基本轮廓，再勾画细节，顶端要绘制成厚重的形状。

锤是一种杀伤力较强的武器，要比魔杖笨重得多。重量型的锤可以扛在肩上，顶端也可以绘制得夸张一些。

◎死神镰刀

先画出刀的基本形状，再仔细描绘细节，注意用光影表现刀身的立体感。

死神镰刀本身就具有一种神秘而令人恐惧的力量，它的使用方式较多，砍、勾、割、削都可以，其形态也各异。

拿着死神镰刀的少女，表情严肃认真，刀身横放在身前，表现出很强的威慑力，仿佛神秘地宣告着死神的降临。

★ 动植物的绘制技巧

除了各种道具能丰富人物的形象外，大自然中的许多东西我们也可以利用起来，比如动物、植物等。下面我们就来看看各种动植物的绘制技巧。

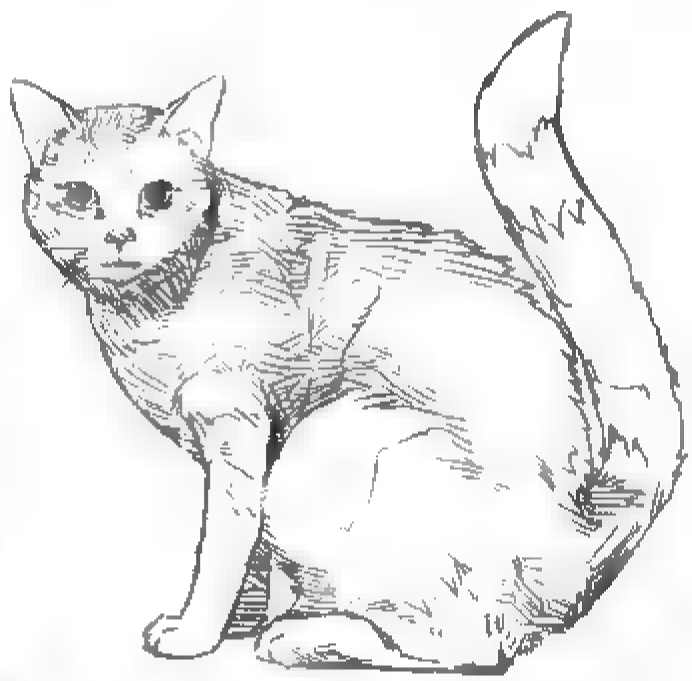
◎猫

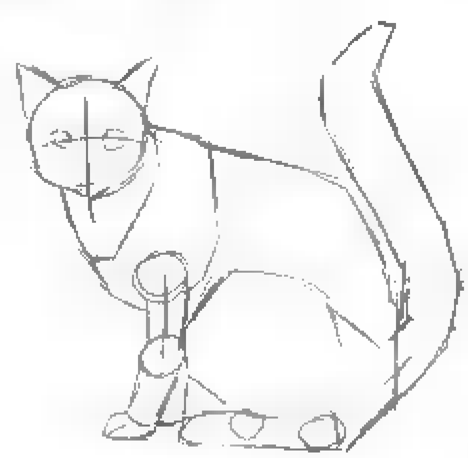
绘制猫时，可以用各种形态展现猫咪的可爱、慵懒、调皮、乖巧。猫咪的身体要画出毛茸茸、胖乎乎的感觉，皮毛的线条要纤细，要掌控好疏密程度。

被抱在手里的猫咪有一种强烈的依赖感，表现出和人类的亲密姿态，也为人物增添了生机与活力。

◎狗

体型适中的狗，坐在地面上，嘴巴张开，露出尖利的牙齿，并伸出了舌头。

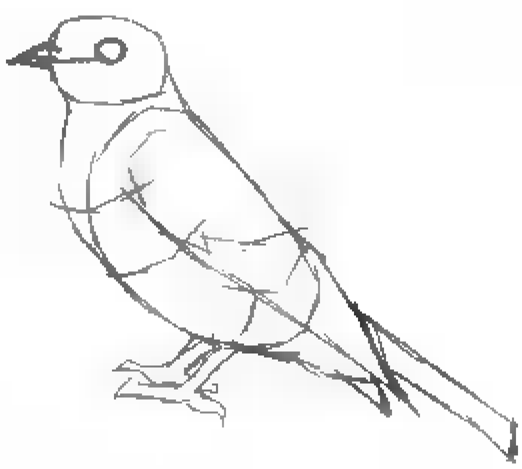

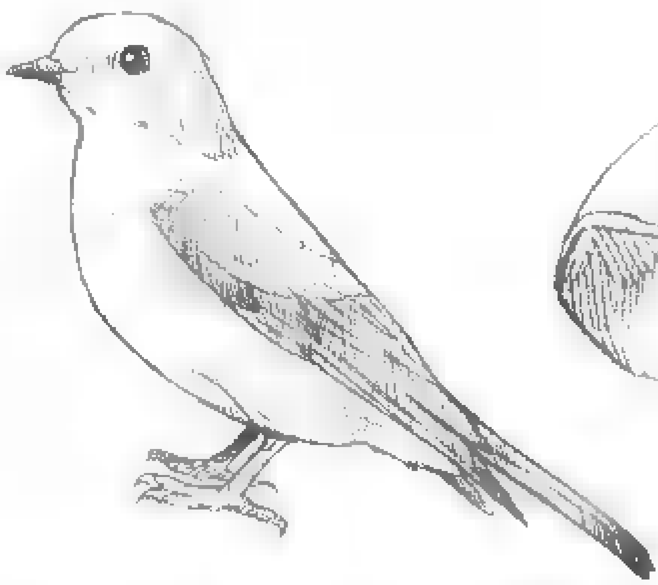

体型较小的狗，皮毛线条要细密，且有一定的卷曲，眼鼻要紧凑小巧，突出它的可爱。

与主人在一起的狗，看上去十分乖顺，画面中表现出狗与主人的和谐关系。绘制的时候，狗狗暗处的毛发要画得密一些，以表现立体感。

◎鸟

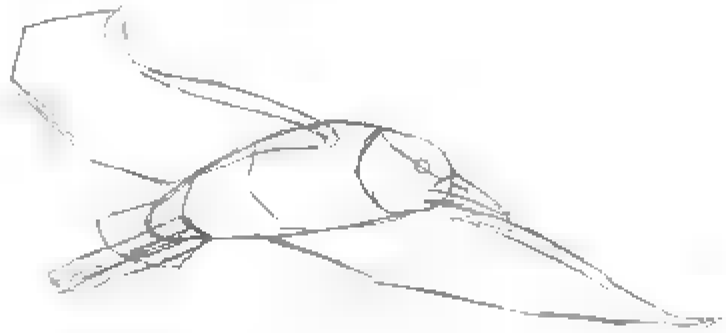

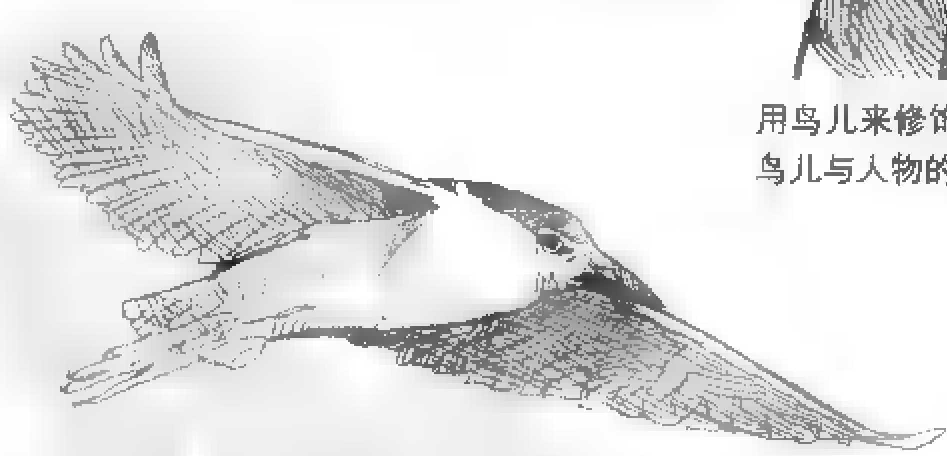

站立姿态的鸟儿，注意腹部的线条要柔和，整体羽毛要顺直，翅膀和尾部的颜色要深一些。

用鸟儿来修饰人物，会使人物具有一种灵动之气，鸟儿与人物的位置关系也可用多种姿态来呈现。

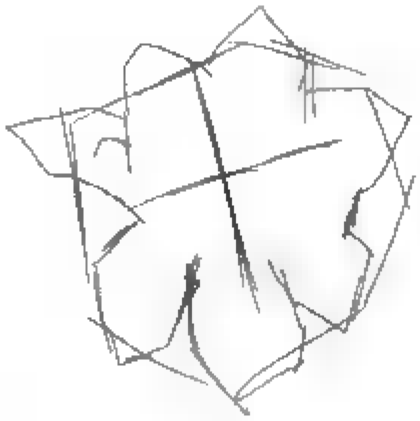

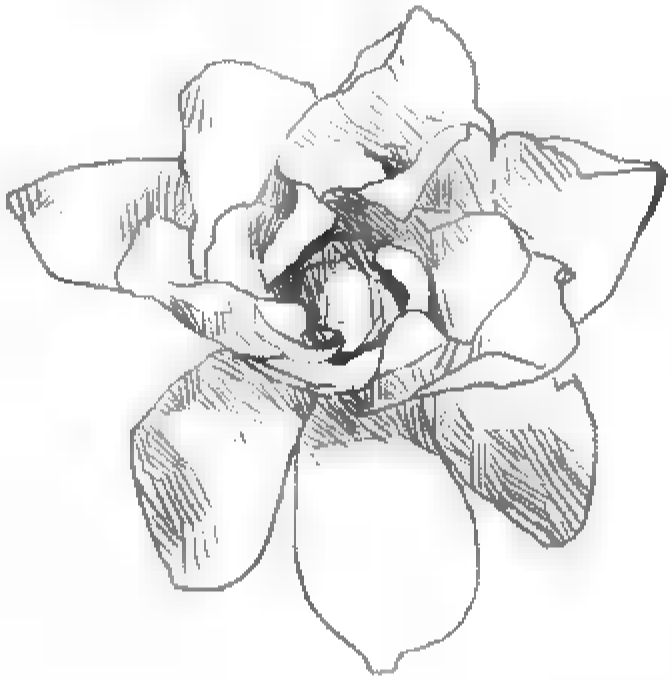

飞翔的鸟儿，姿态要舒展，线条要流畅，腹部也要平直一些，再用深浅阴影突出鸟儿身体的各个部分。

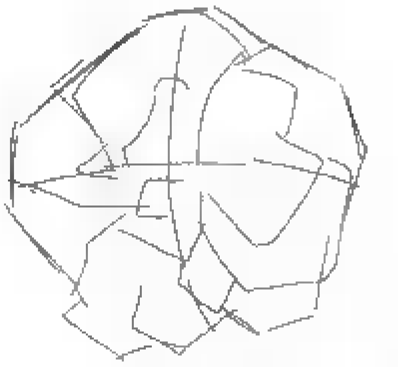
◎花朵

先画出花的整体轮廓，再描绘细节。最底层的花瓣要向四周展开，上面几层则要注意花瓣的舒展形态，表现出层次感。

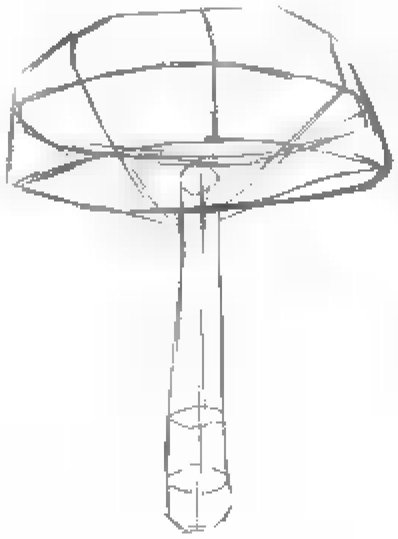

层数较多的花朵，注意在花瓣深处加上阴影，表现花的立体感和层次感。

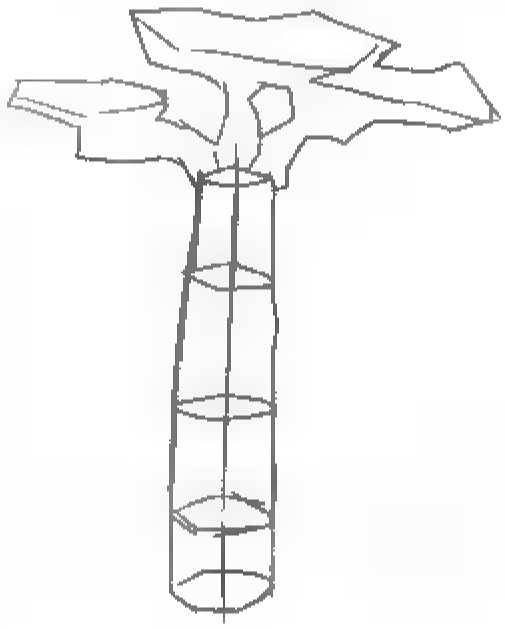
怀抱花束的女孩，彰显出甜美的气息。注意每朵花的形态和位置关系都不相同，却又浑然一体。在花朵之外点缀上几片绿叶，可以提升花朵的美丽程度。

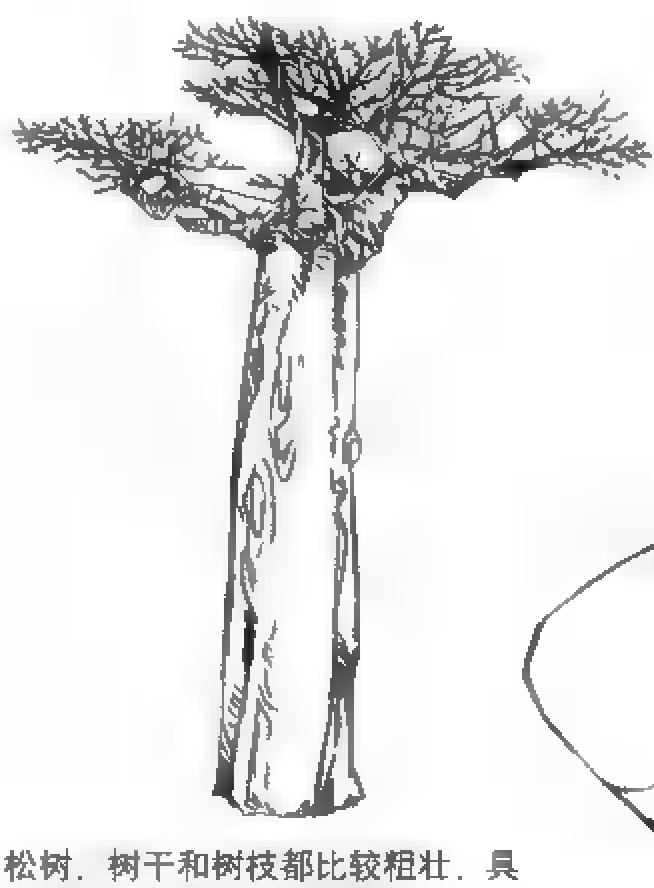
◎树木

棕树，先画出整体轮廓，树冠可画成一个伞形，并做好分区。具体描绘的时候，注意树干和树叶的形态，要体现出错落有致的层次感。

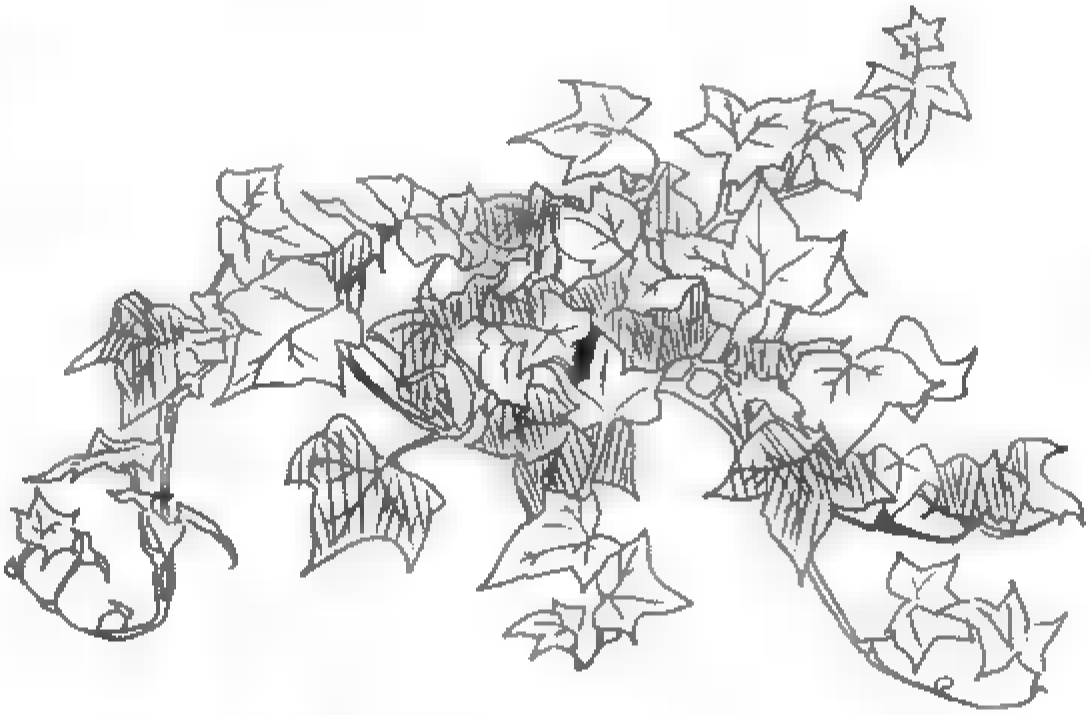

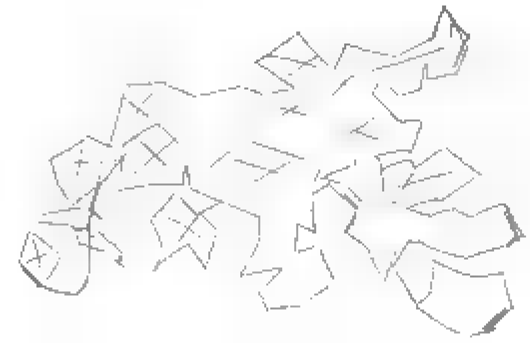
松树，树干和树枝都比较粗壮，具有一种沧桑感。枝叶比较集中，可分区来描绘，注意绘制出松树苍劲有力的生命感。

描绘树木时，线条要粗一些，且不能太直，弯曲处也不能太圆润，要表现出枝干表面的凹凸感和坚硬感。

◎藤蔓植物

大片藤蔓植物，表现出向四周伸展的姿态，因叶子比较多，展现层次感时可以在下面的叶子上添加阴影。

叶子的形态要随着藤条的姿态绘制，同样可用阴影表现出层次感。

藤蔓植物缠绕在人物身上，使人物看上去充满生机与活力。

5 个性的服装道具设定实例

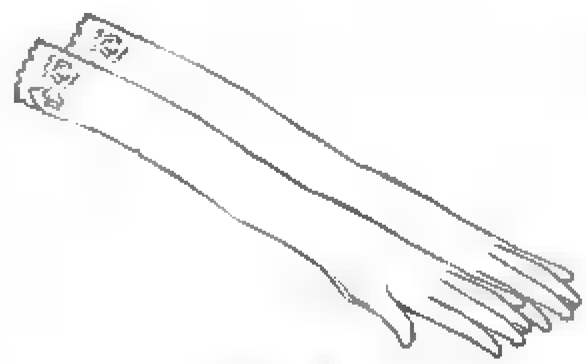
服装是体现人物个性最基本的特征之一，不同性格、不同特征的漫画人物在服装上有很大不同。下面我们以不同[illegible]看看他们的服装道具有什么特点吧！

★ 适合萝莉少女的装扮

可爱是萝莉美少女最大的特征，她们的服装道具也一定要体现这一点，因此，萝莉的服装通常会用蝴蝶结、蕾丝花边等元素作为装饰和点缀。

蝴蝶结围巾

长手套

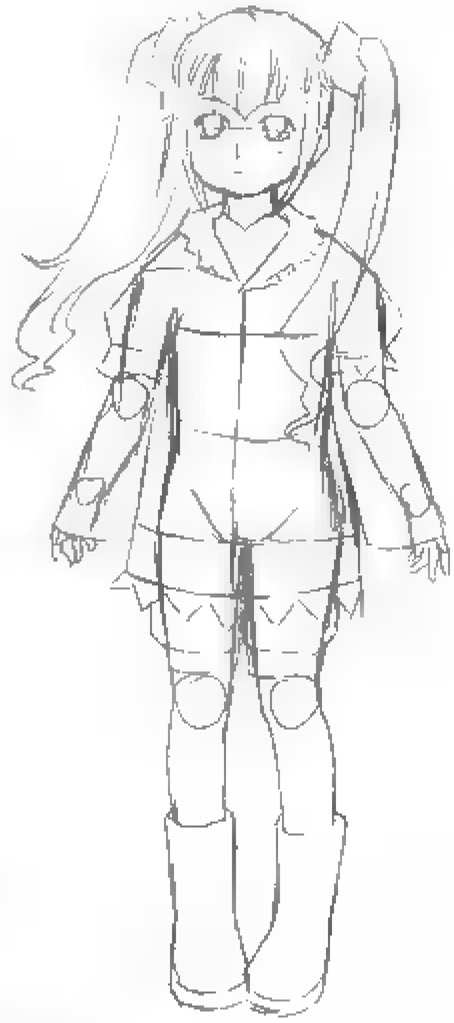
可爱的鞋子

图中的少女身穿吊带束腰式连衣裙，裙摆用褶皱的荷叶花边做装饰，脖子上还系着蝴蝶结，头上戴着花环，就像童话里可爱的小公主。

吊带花边连衣裙

花瓣造型的头饰

头冠式发箍

图中人物穿着可爱的冬装，上衣衣领采用花边式设计，双肩处有泡泡袖，并用蝴蝶结做装饰，下装是灯笼短裤和雪地靴，长卷发被扎成了两个马尾，整个人就像一个可爱的洋娃娃。

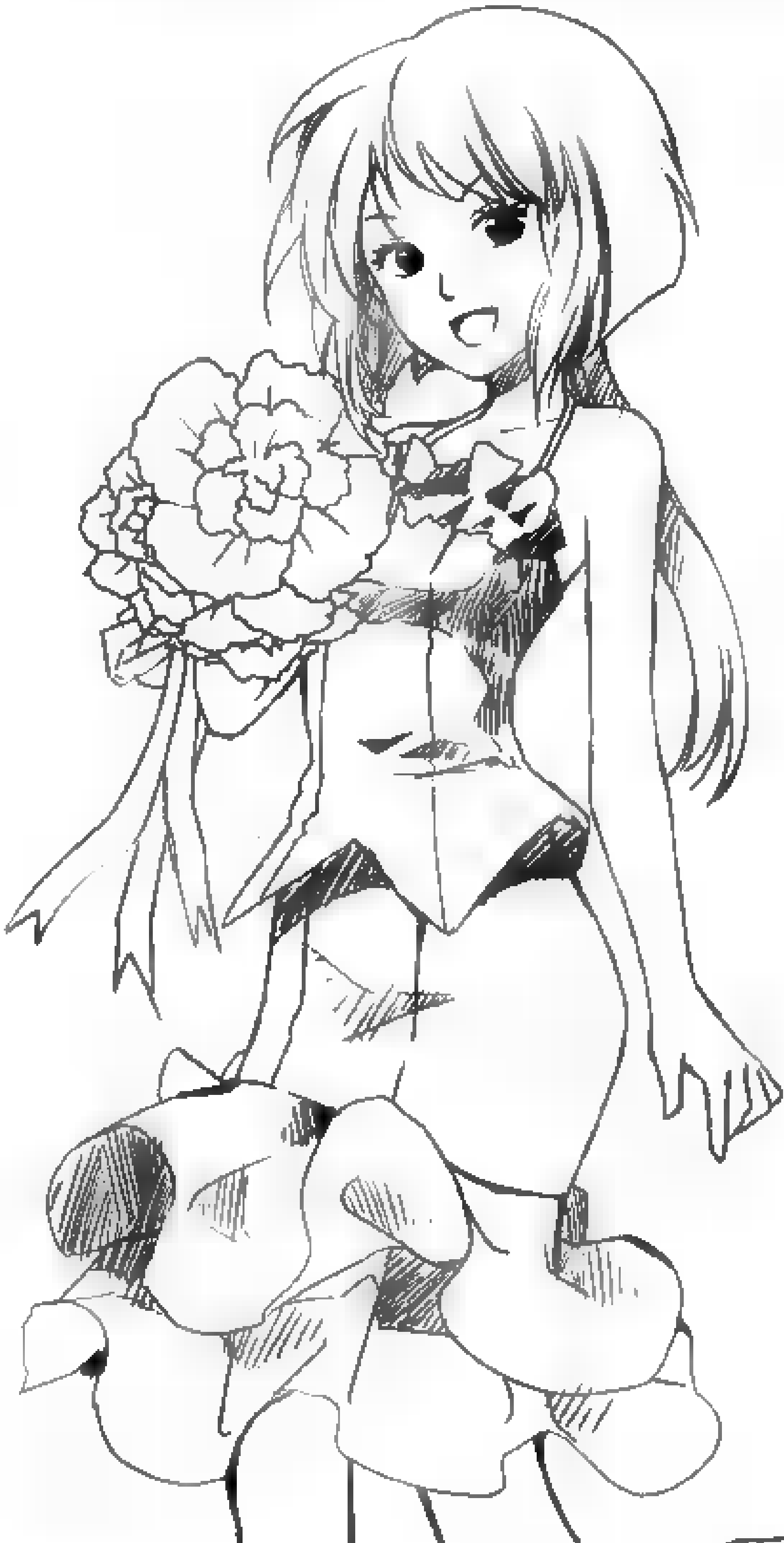

小女孩穿着泡泡袖高腰连衣裙，裙摆同样用花边装饰，长长的直发披在肩上，再配上一个发箍，凸显出乖巧甜美的整体效果。

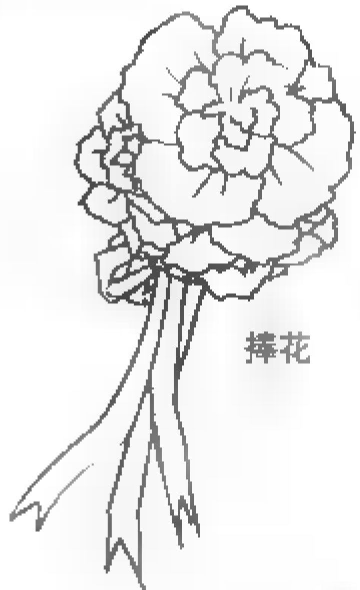
★ 适合魅力女性的装扮

魅力女性大多是年龄较大的女孩子，有一定的成熟韵味，可以把人物设计成性感、知性、温柔、文静等不同的形象，以表现人物不同的特质，因此服装造型上也要随着人物形象的变化而变化。

人物服装很好地修饰出了女性成熟苗条的身姿，手中的捧花更增添了一丝优雅之感。

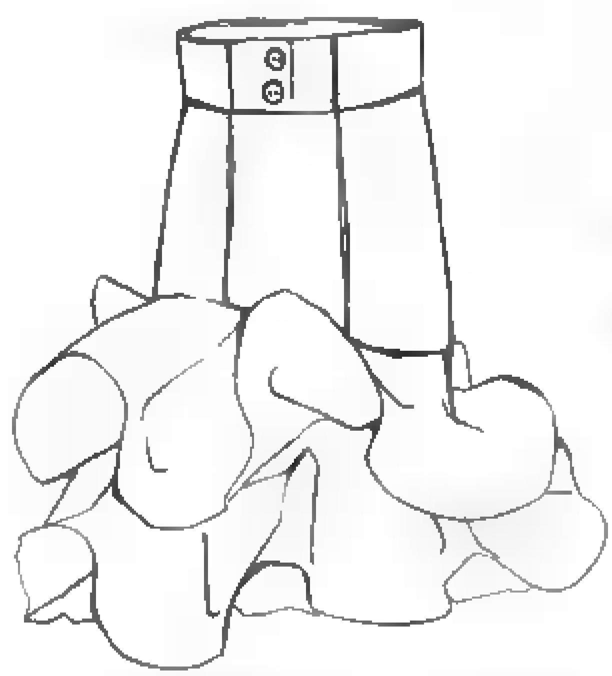
捧花

挂脖式吊带上衣，胸前的花边装饰和紧身设计都彰显了女性的成熟美。

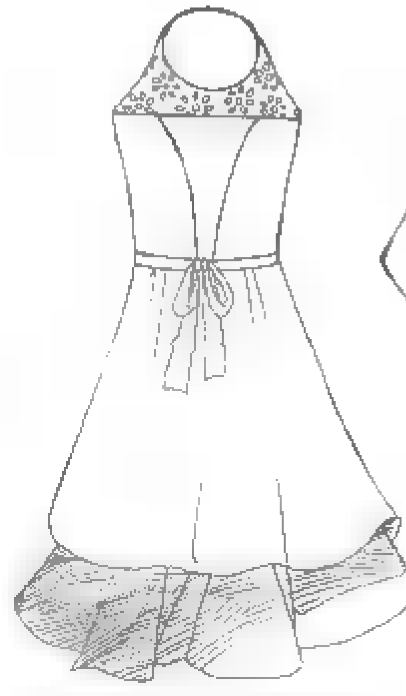

高跟长筒靴

修身提[illegible]半身裙，裙摆的独特设计是[illegible]套服装的亮点。

连衣裙，款式简单大方。

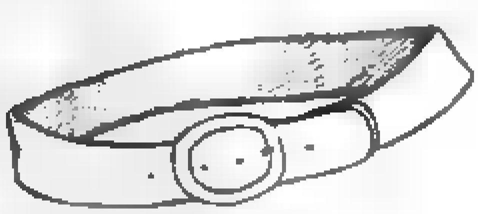

时尚手提包

少女身穿设计简单大方的连衣裙，双手提着时尚手提包，卷发披肩，微微翘起一只脚，整个人散发出文静温柔的气息。

少女一头齐耳卷发，表情有些严肃，身穿连衣百褶裙和长腿丝袜，腰间搭配一条皮制腰带，知性稳重中透露着性感。

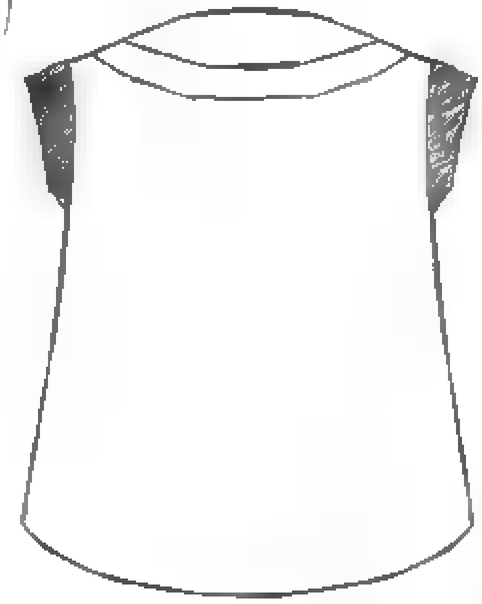

皮制腰带

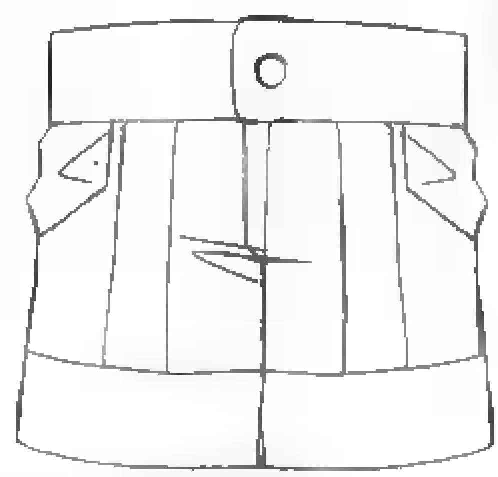
★ 适合阳光男孩的装扮

阳光男孩是属于活泼开朗型的少年，脸上总是少不了愉快的笑容，他们的装扮多以休闲为主。

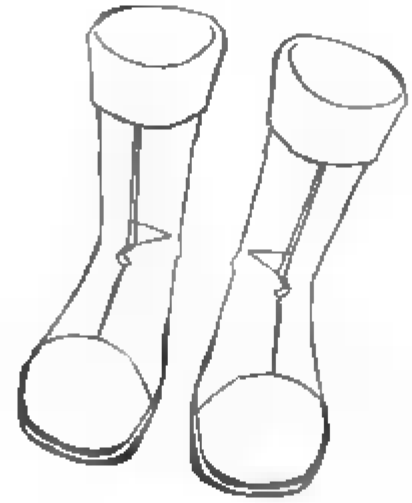
宽松式短袖T恤

休闲短裤

图中小男孩身穿休闲T恤和短裤，满脸笑容，一只手抬起，正兴奋地玩着篮球，凸显了少年的阳光与活力。

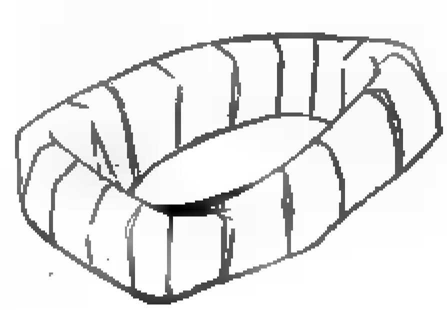

休闲长筒靴

衣领处的条纹令衣服更有特色。

少年身穿休闲运动服装，一只眼闭上，眉毛高高扬起，咧开嘴大笑，把青春阳光的特质完全展现了出来。

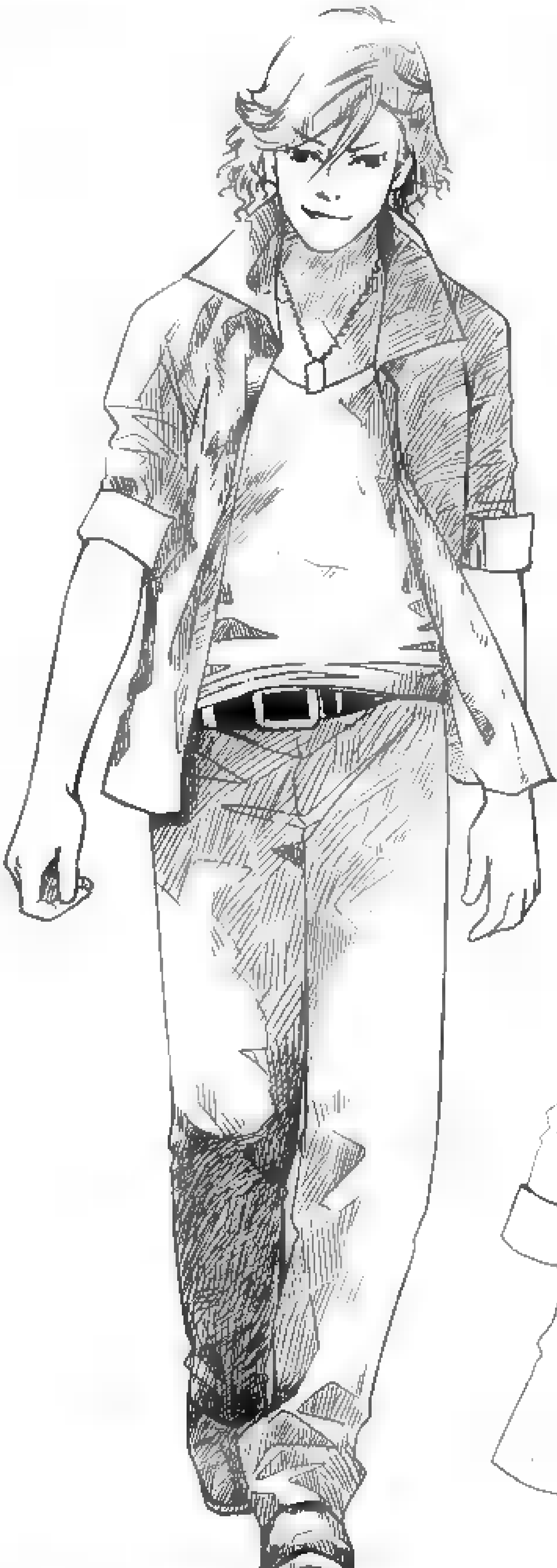

休闲运动鞋

少年身穿运动T恤衫、短袖外套和宽松式休闲短裤，双手插在裤兜里，一副轻松愉快的表情。

★ 适合叛逆青年的装扮

叛逆青年的性格十分叛逆，装扮上也要与众不同，体现他们特立独行的一面，因此不能用太正规的服装去表现他们。

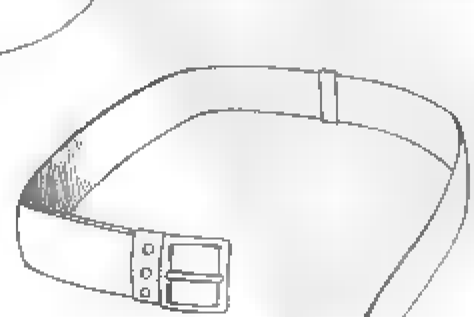
男士项链

立领衬衣

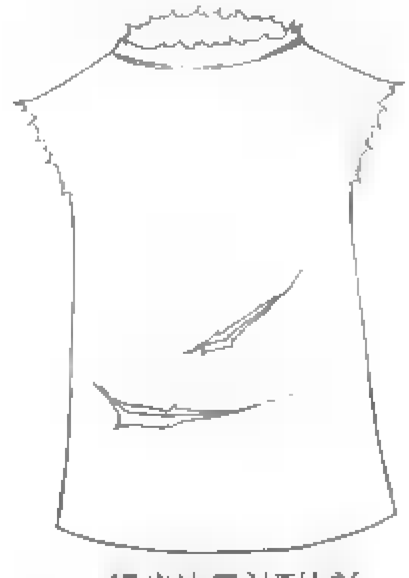
■中的青年一头卷发，衬衣完全敞开，腰间的皮带显露在外，脸上带着坏坏的笑，给人一种潇洒不羁的帅气感。

皮带

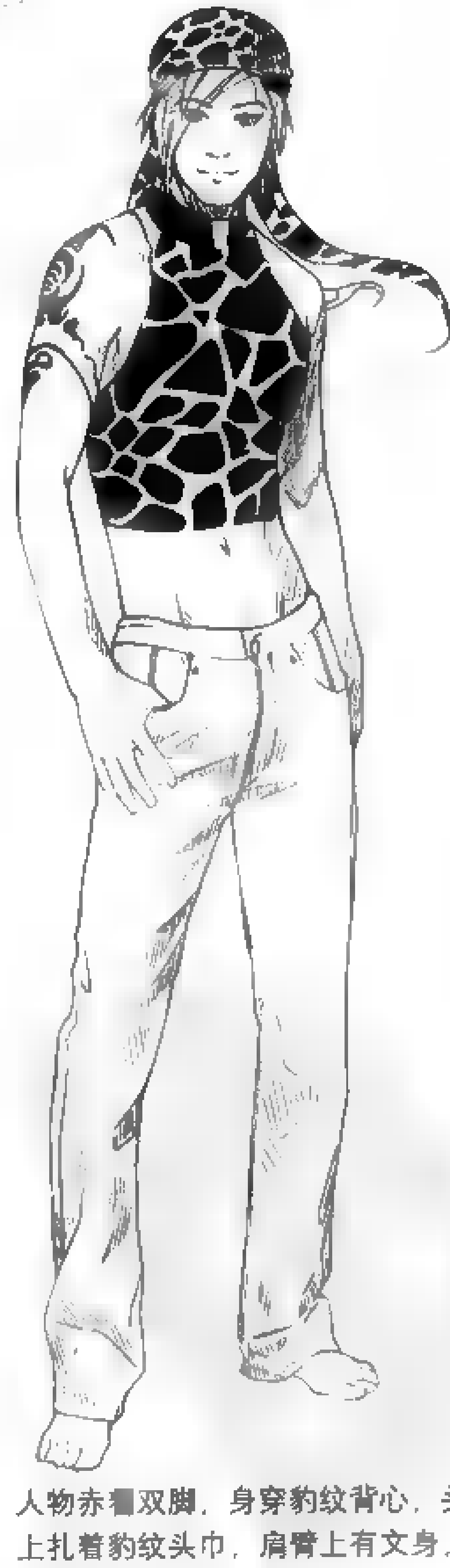

锯齿边无袖T恤衫

青年身穿锯齿边造型的T恤衫，外套一件休闲衬衣，裤子是破洞式设计的牛仔裤，嘴里叼着一根烟，一副玩世不恭的模样。

豹纹背心

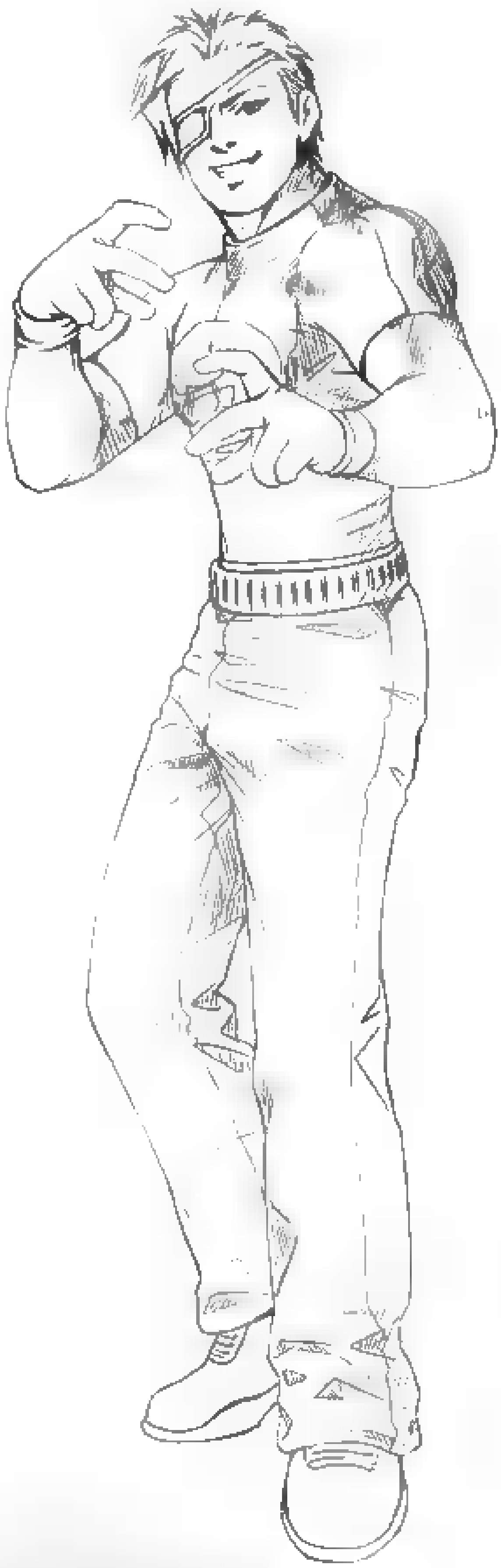

豹纹头巾

人物赤着双脚，身穿豹纹背心，头上扎着豹纹头巾，肩臂上有文身，透露出一种野性的气质。

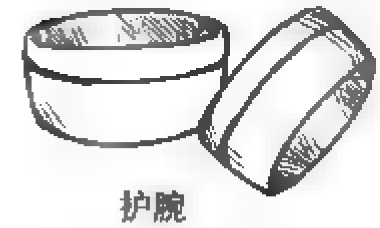
★ 适合热血肌肉男的装扮

热血肌肉男活力四射，他们的装扮当然要突出健美的身材和强壮的肌肉了，所以在装扮上多以运动修身型的服装为主，款式要休闲大方，且要求服装的弹力要好。

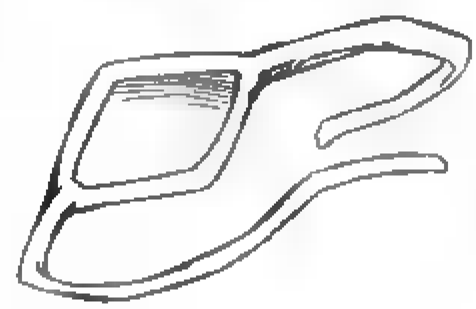

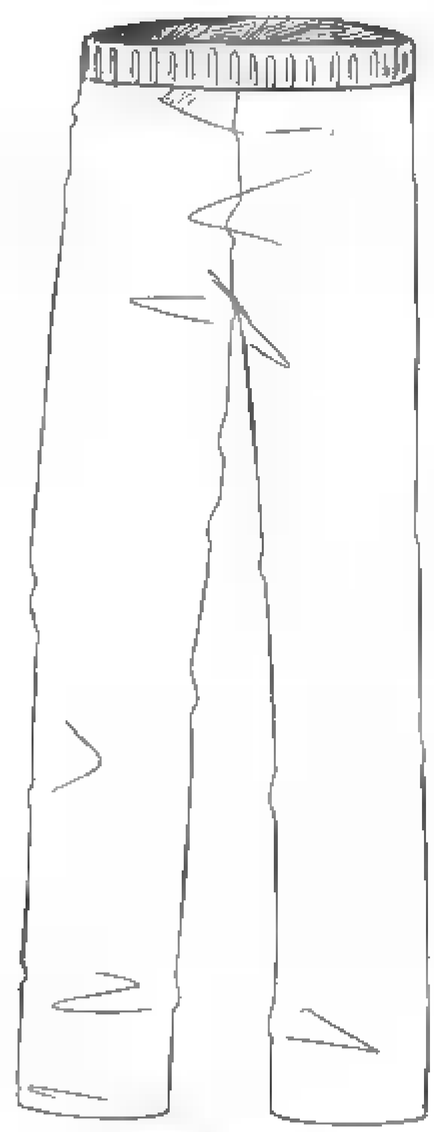
短袖修身运动T恤

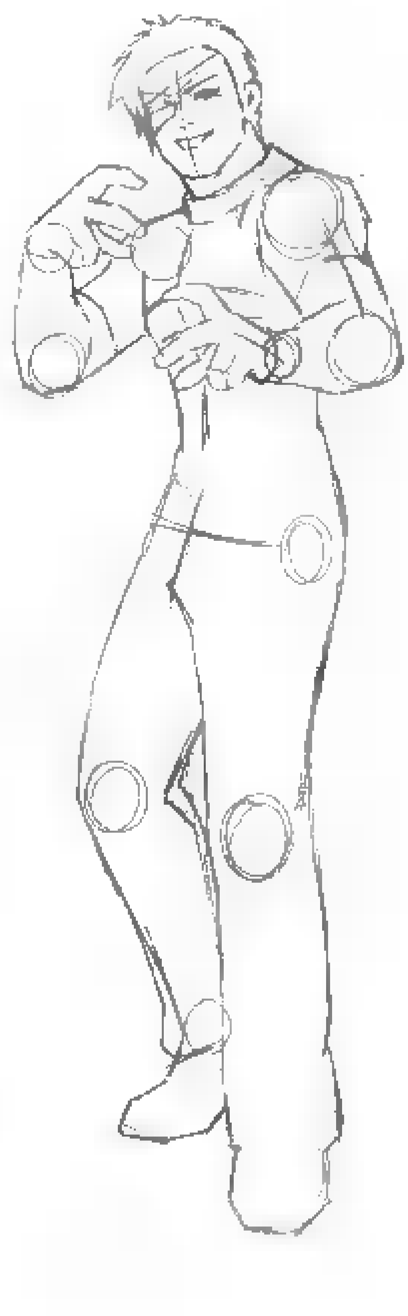
护腕

单眼眼罩

运动休闲裤

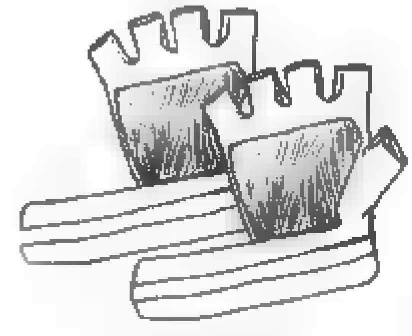
人物上身穿着紧身短袖T恤衫，手臂和胸部的肌肉一块块展现在我们眼前，体现出人物强健的体魄。

休闲鞋

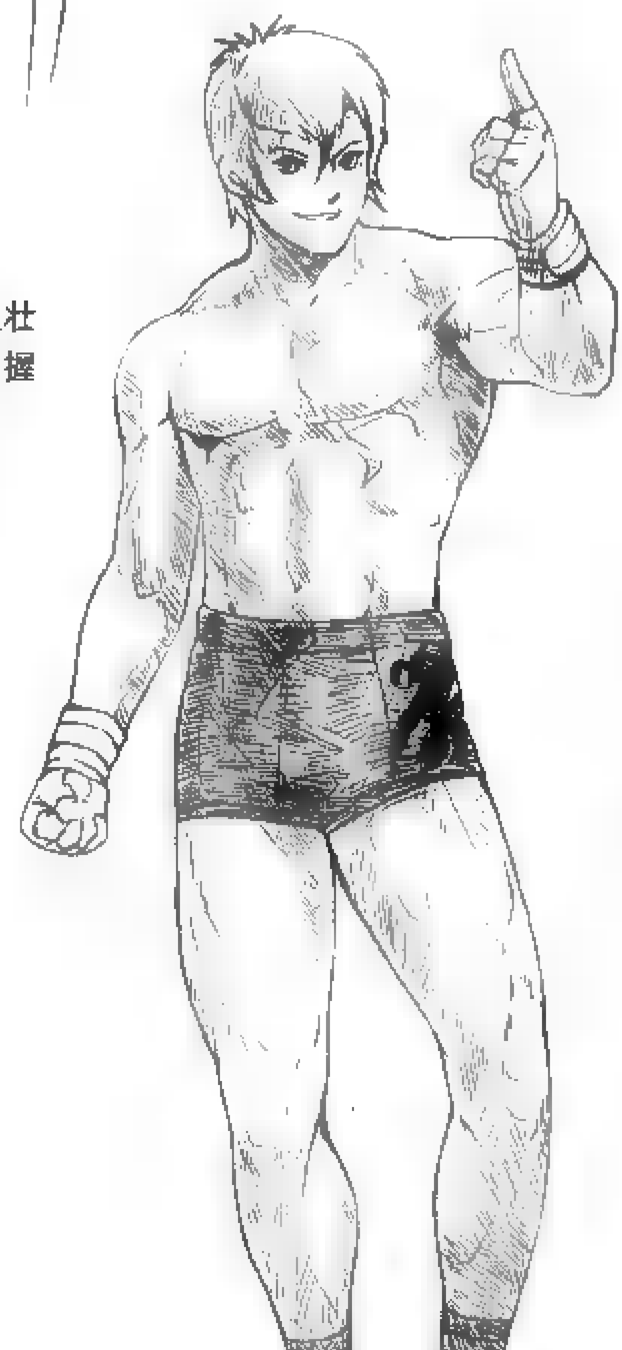

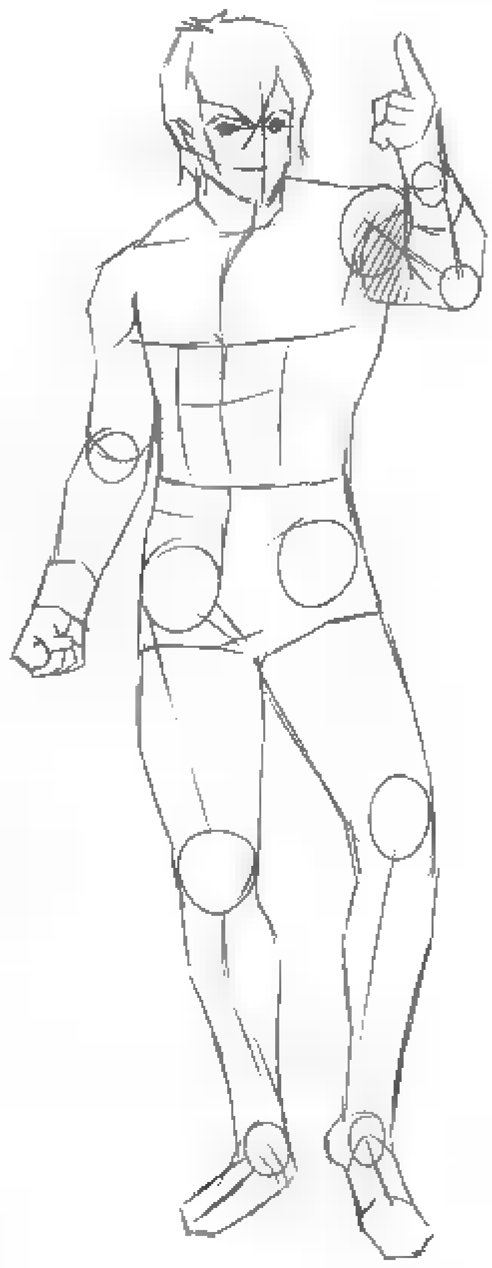

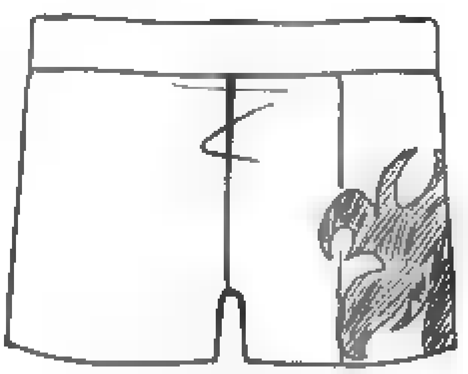
露指手套

青年身穿休闲无袖外套，露出粗壮的手臂，双手戴着露指手套，紧握成拳，体现出肌肉男无限的力量。

运动修身短裤

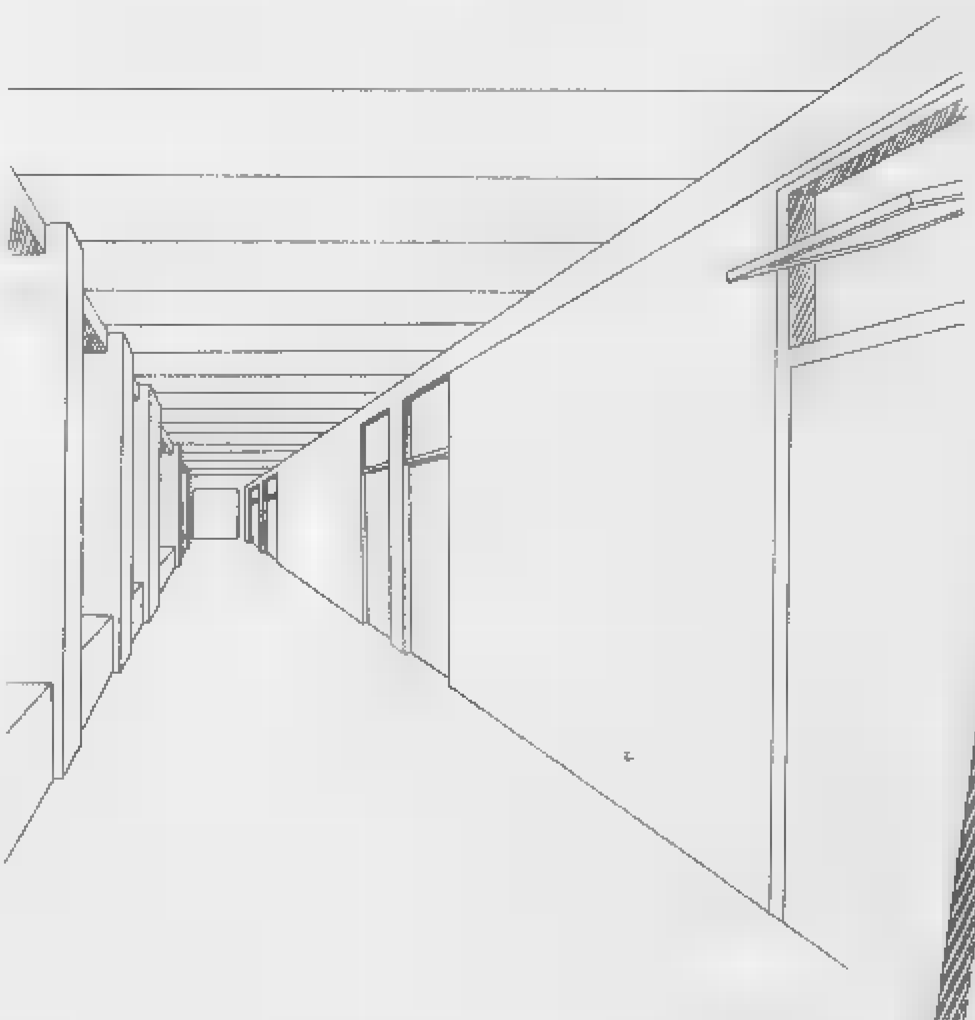
运动长袜

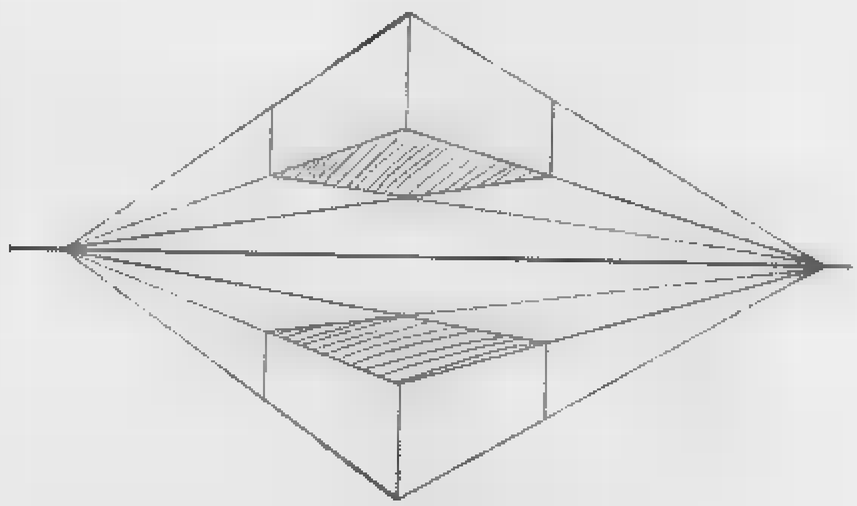
人物只穿了一条紧身运动短裤，戴着护腕，一手握成拳头，一手竖起食指，全身的肌肉一览无余，给人一种骄傲张扬的感觉。

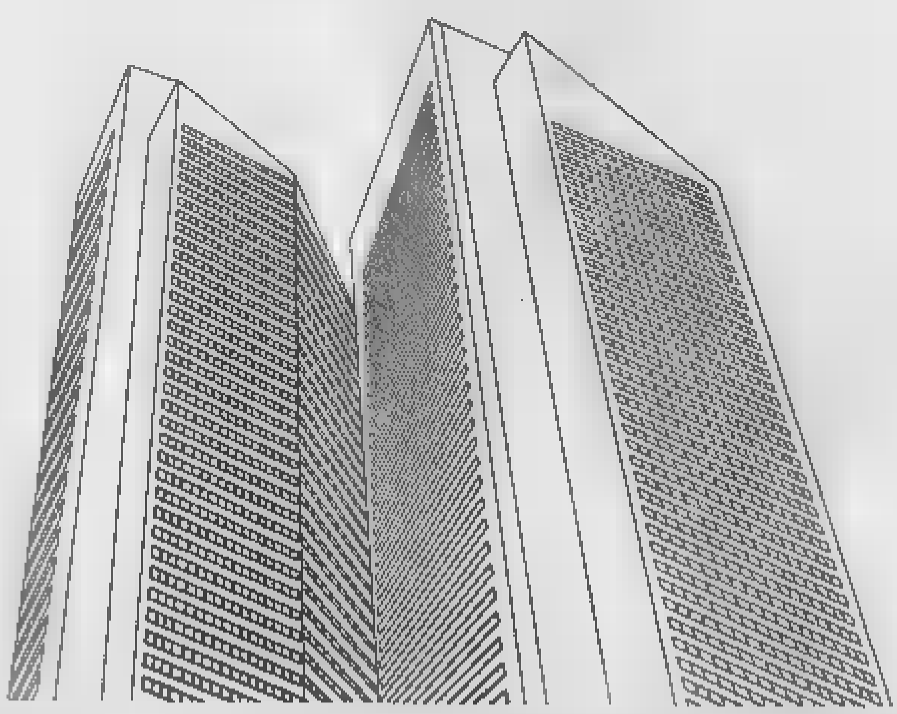
Chapter 06

设计精美的漫画场景

前几章我们学习了人体结构和动作的表现基础及一些道具、服装的绘制技巧，下面我们来系统地学习漫画场景的绘制方法。无论是单幅漫画还是长篇漫画，都少不了漫画场景的存在，精美的漫画场景不仅可以美化画面，还可以起到烘托人物的作用。本章将向大家介绍绘制场景时所要了解的透视知识、绘制各种背景时需要的技巧以及场景和人物的表现方法等内容。

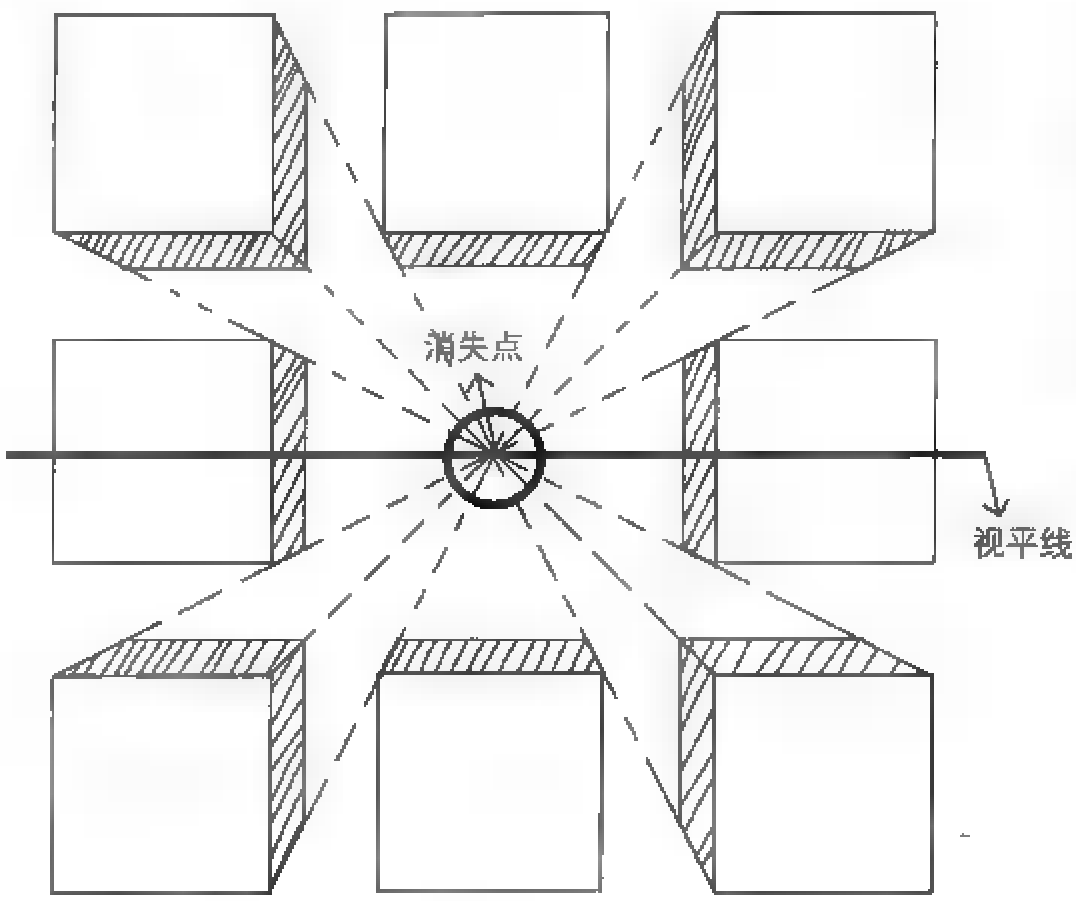
1 绘制增强真实感的背景

漫画中的背景和人物是一样重要的，好的背景可以衬托出漫画人物的真实感，要画好背景不仅需要了解透视原理，还要多多观察，了解不同场景的画法。

★ 了解透视原理

在学习背景绘制之前，我们要先了解透视原理，漫画中的背景也是根据现实场景的特点加以改变绘制出来的。

◎一点透视

一点透视又叫平行透视，其灭点(消失点)只有一个。比如你要画一个立方体，这个立方体的底边与你的视线呈90°角，即立方体正对着你的视线，这时消失点只有一个，这样形成的透视称为一点透视。

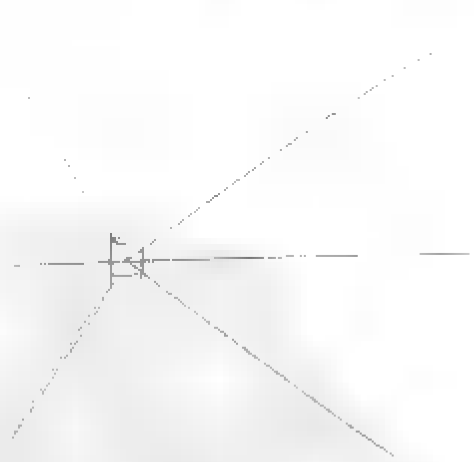
从左图这个立方体的透视图可以总结出以下规律：

① 无论在什么角度下，厚度线的延长线相交于消失点上。

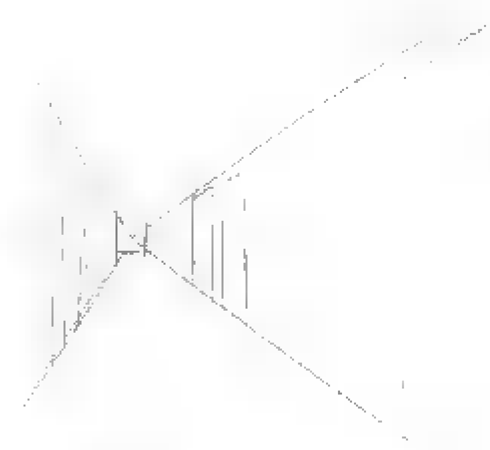
② 所有垂直线离消失点越近，长度越短，并保持垂直方向不变。

③ 所有水平线离消失点越近，长度越短，并保持水平方向不变。

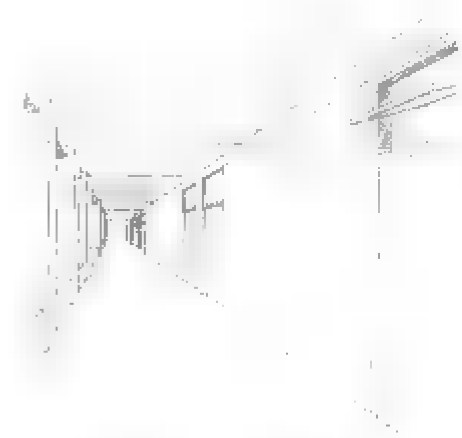
◎一点透视的绘制流程

1 画出水平线和消失点的位置，并画出大致斜线。

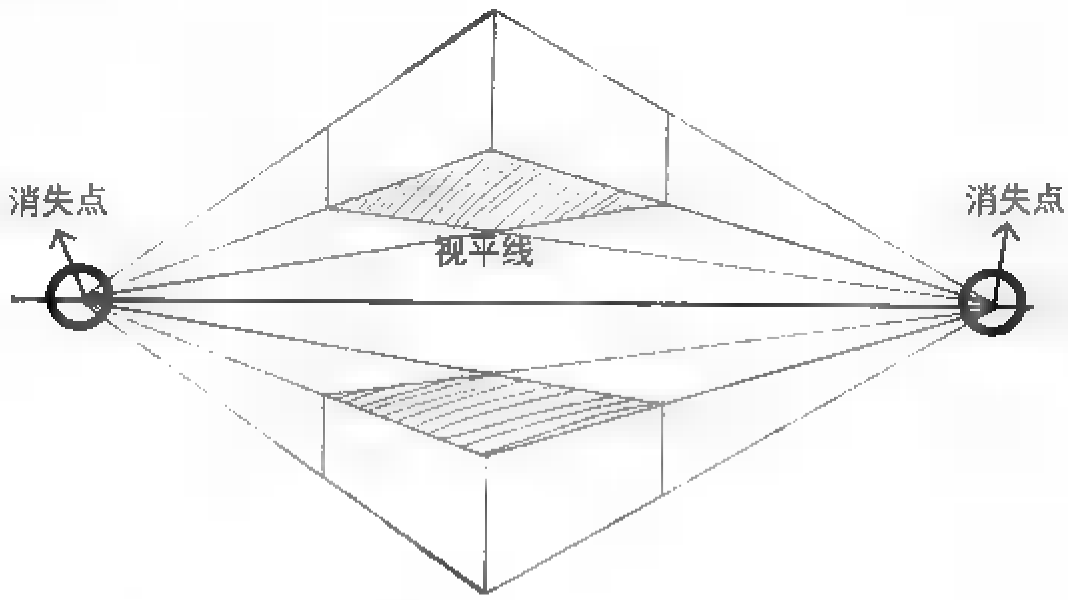

2 确定出走廊墙壁的高度和门的位置。

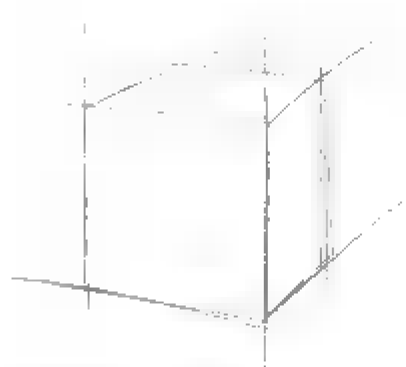
3 画出各个门窗的样式，完善墙壁和天花板的细节，这样就完成了一个一点透视的教室走廊了。

◎两点透视

两点透视又叫做成角透视，有两个消失点。例如一个立方体的一条棱正对着你，于是在画面上形成了两个灭点，这两个灭点都在视平线上，这样形成的透视称为两点透视。这类透视适合表现室内场景。

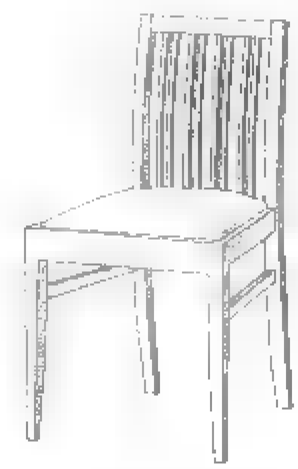
◎两点透视的绘制流程

❶ 画出一个立方体，定出两点透视的走向。

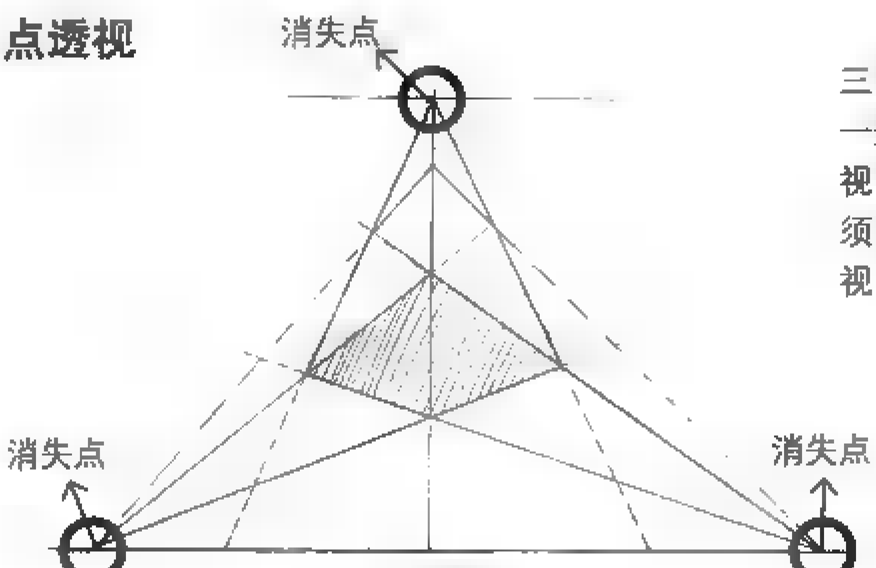

❷ 根据两点透视原理画出椅子的大致外形。

❸ 完善细节，这样一个两点透视的椅子就完成了。

◎三点透视

三点透视是一种特殊的成角透视，一般用于超高层建筑的俯瞰图或仰视图。三点透视的第三个消失点必须和画面的主视线保持垂直，并与视角的二等分线保持一致。

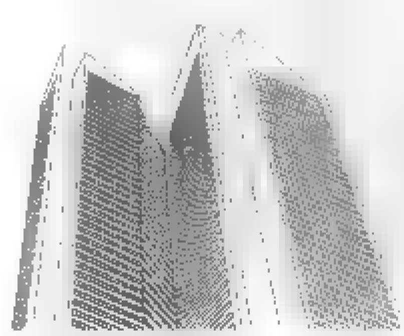
◎三点透视的绘制流程

❶ 画出三点透视的方向线。

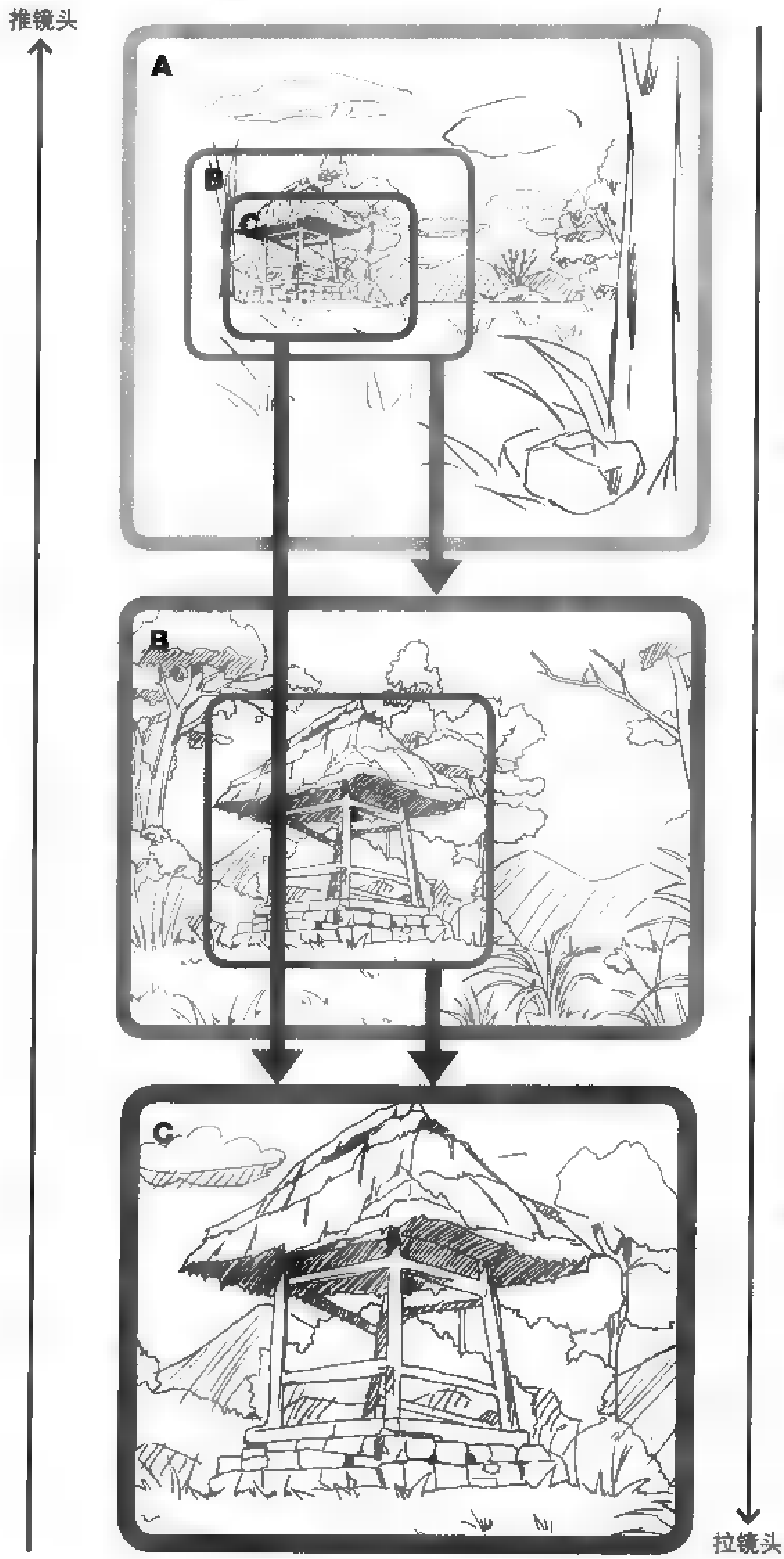
❷ 在方向线基础上画出大厦的大致外形。

❸ 给大厦添加细节，完成绘制。

★ 了解景别

我们在照相时都会研究怎样取景才好看，同样在一部漫画里，不同景别的场景也会营造出不同的效果，这就需要我们去了解什么是景别。下面我们举例进行讲解。

左图是一个全景图，也可以称作远景，三个框分别代表了三个景别，分别为：

A —— 远景
B —— 中景
C —— 近景

从下向上的箭头是推镜头，景深会变大；从上向下的箭头则是拉镜头，景深会变小。

A 远景，可以用于表现一个完整的场景，常常在电影、动画或者漫画中表现一个故事发生的场所。

B 中景，可以看出图中的草屋是画面的主体部分，这种景别比较适合表现画面的层次感，让人更清楚画面中的场景是什么样子的。

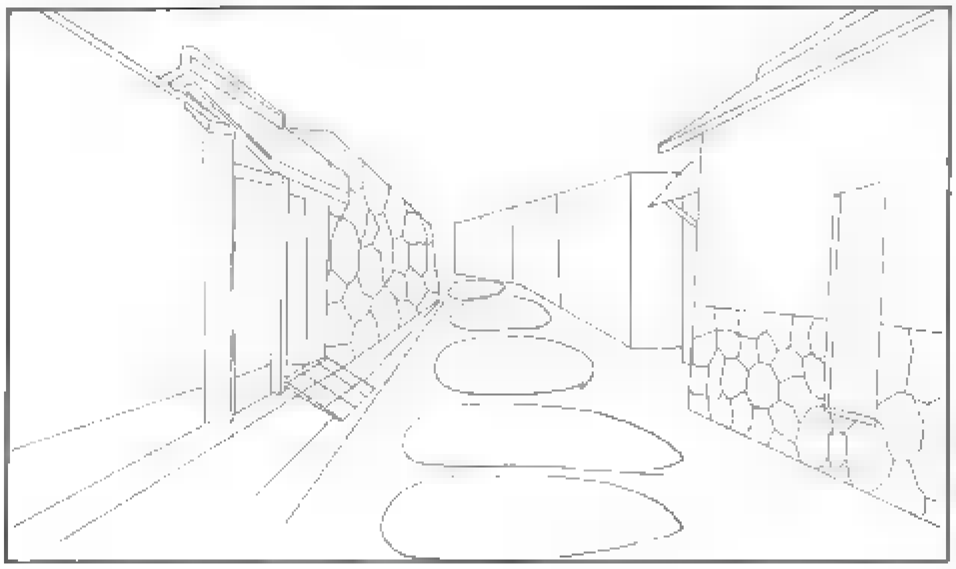
C 近景，用来表现一些细节，当然也可以用于人物的描写。镜头还可以更近，那就称为特写。这样的场景可使画面主体物看得更清楚，可以详细地介绍想要表现的事物。

2 提升人气的场景设计

不同的场景有着不同的特点，应采用不同的线条表现。自然场景多用自然的手绘线条表现。下面我们来学习各种场景的画法。

★ 增强室外场景真实感的技巧

室外场景有各种各样的形态，有视野宽广的自然场景，也有繁华的人文场景。下面以自然场景为例来讲解如何增强室外场景的真实感。

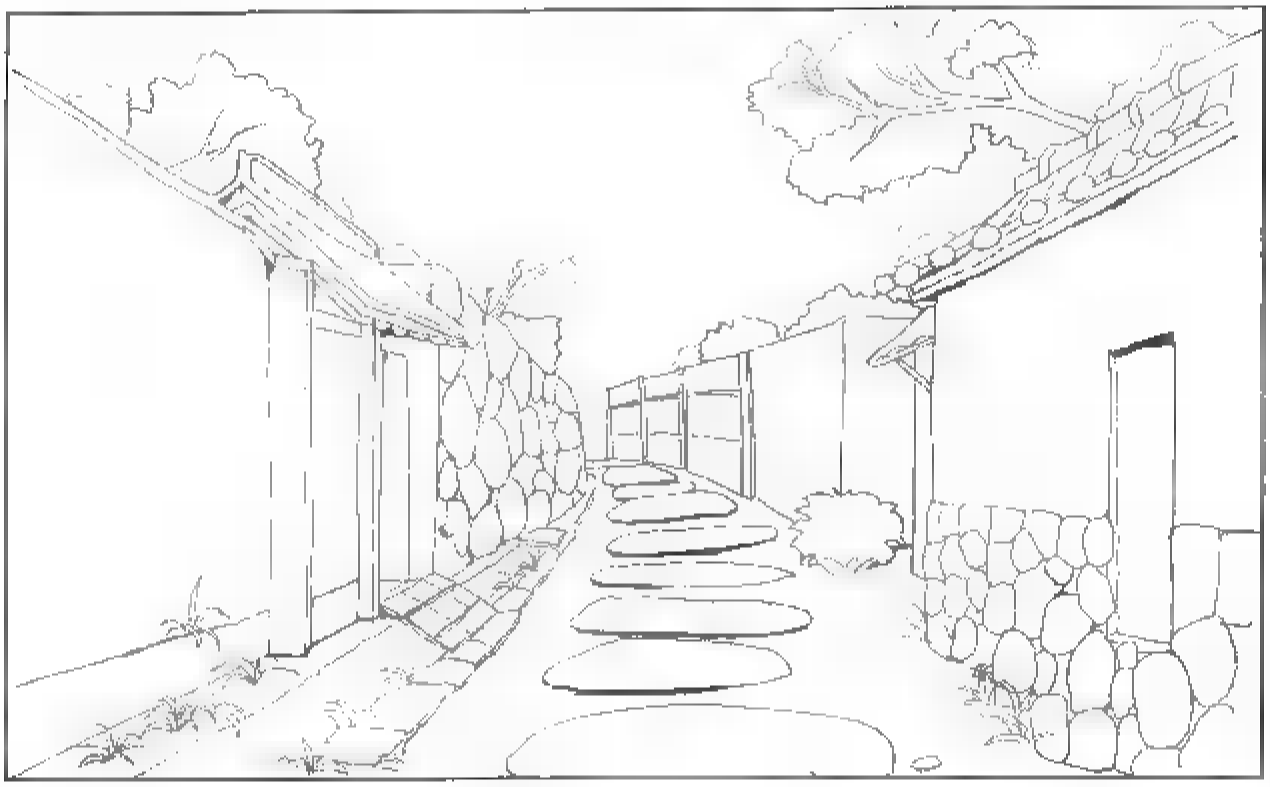
左图描绘的是街道，因为整张图的房屋结构都是用尺子比着画的直线，因此显得很僵硬，不够真实。

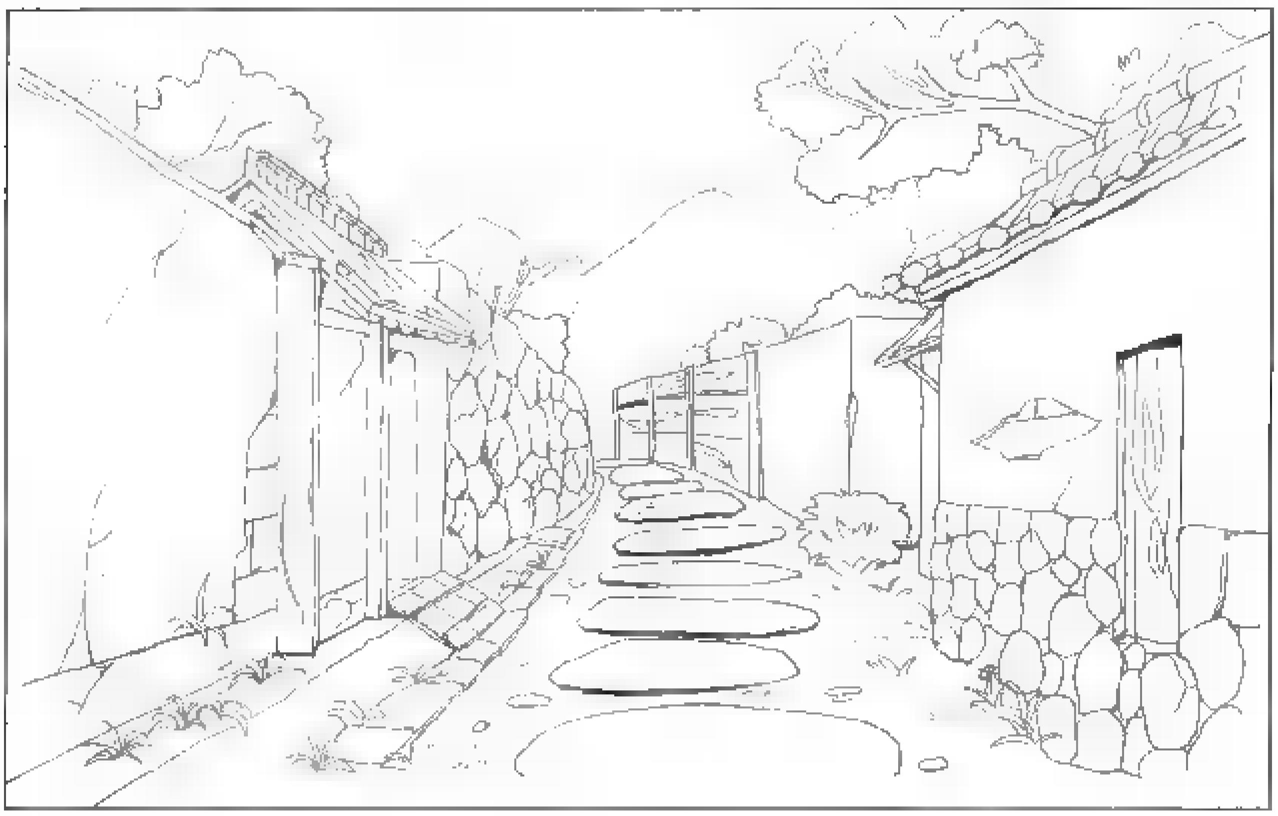
改变了线条的表现形式，把直线改成了自然手绘的线条，这样就显得自然多了，但整个画面看上去还有些空。

在墙角处添加一些草，同时在屋顶处画出树木，这样画面看上去就多了些生气，更接近真实的自然场景了。

为了让场景变得更有层次，在一些边角处加粗了线条，整幅图看上去就有立体感了。

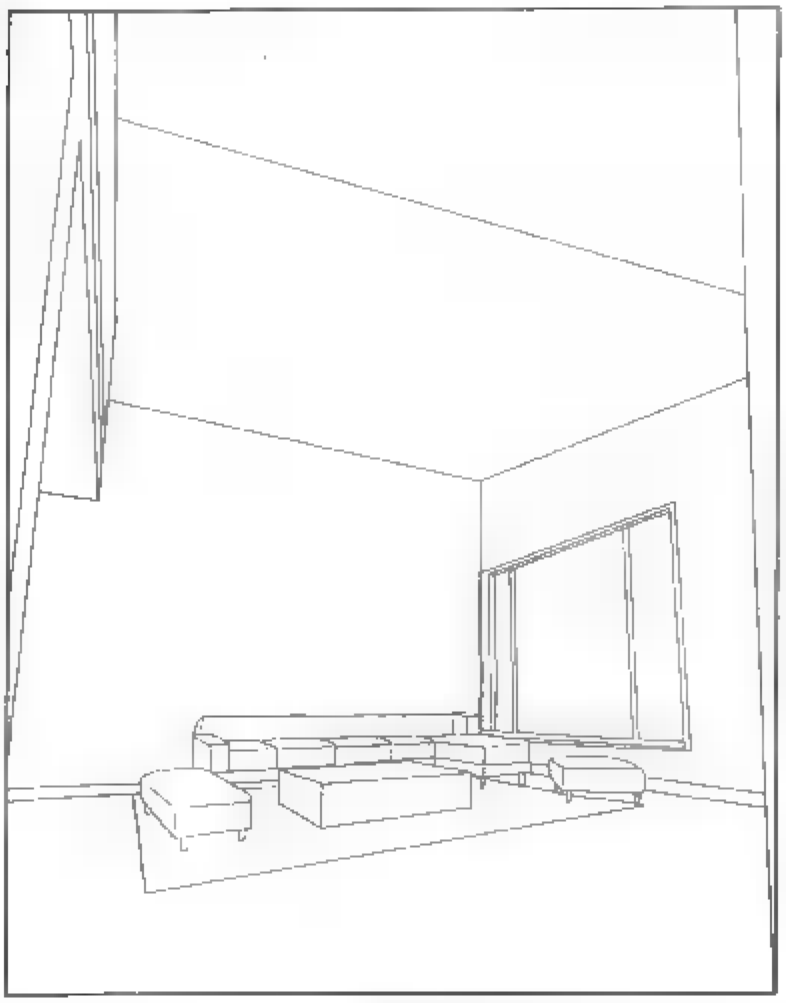
继续深入描绘细节，给墙壁加些裂痕，区分出不同的质感，远处也可以画出山的轮廓。这样画面就显得更加真实生动了。

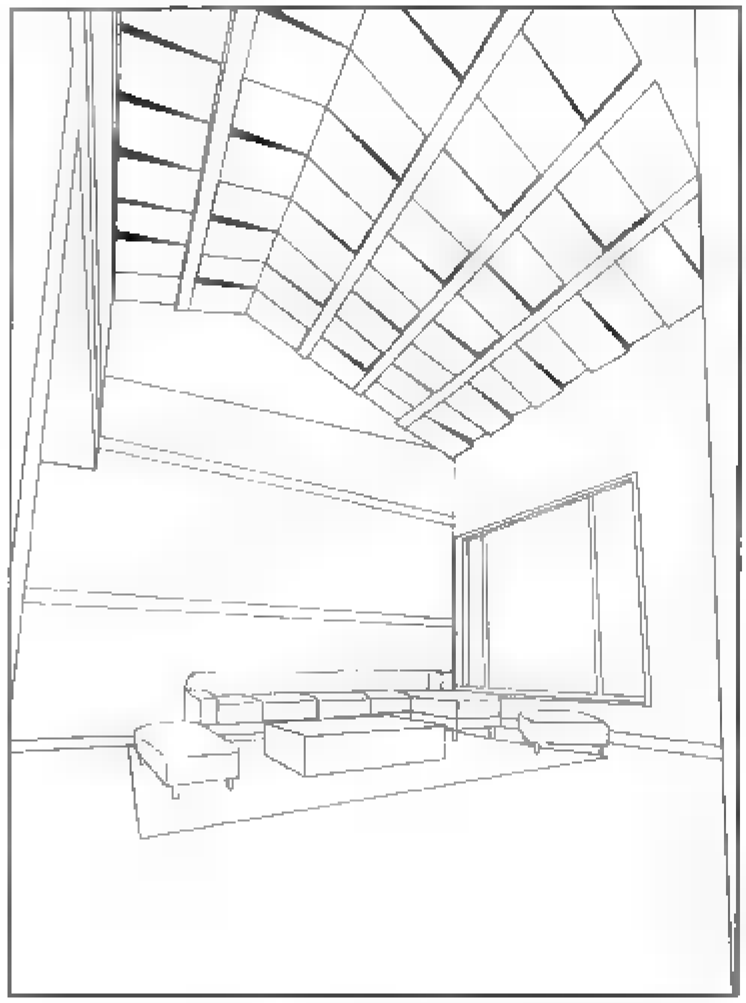
最后给场景添加阴影。近处的阴影可以画得细致些，远处的阴影可以画得简单一些，这样就拉开了远近的对比，有了明暗关系的场景就变得非常真实了。

★ 设计室内场景的技巧

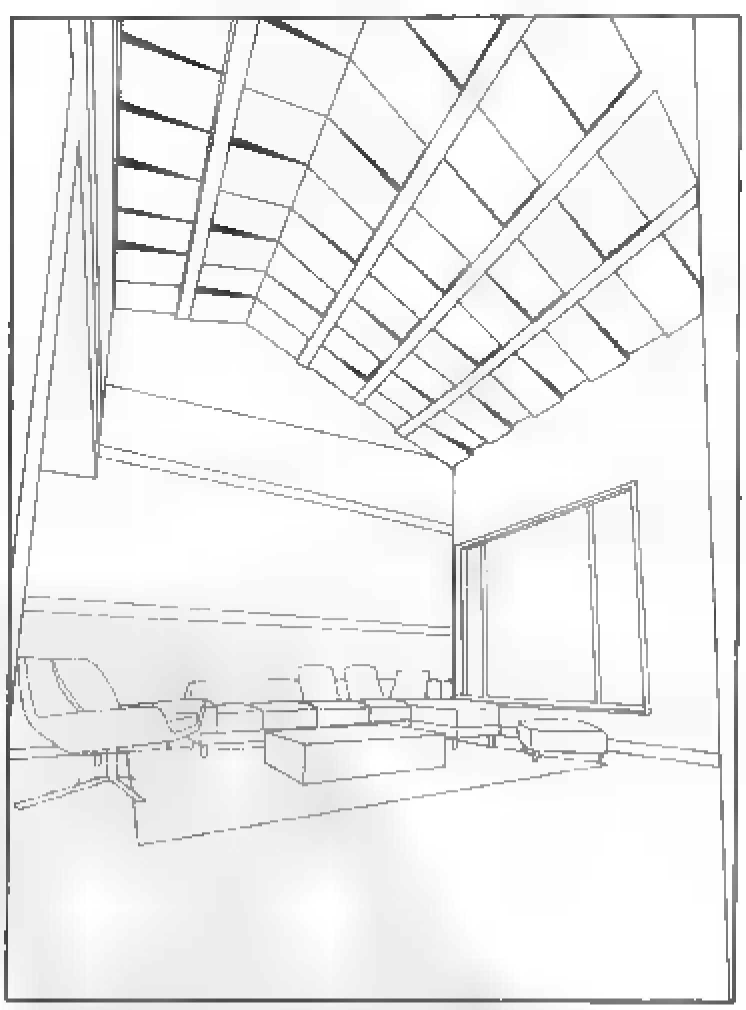
和室外场景不一样，室内场景一般不像室外场景那样开阔，线条也多由一些直线构成，要让看上去冰冷生硬的室内场景变得更有生气，就需要设计一些华丽的道具了。下面我们举例进行讲解。

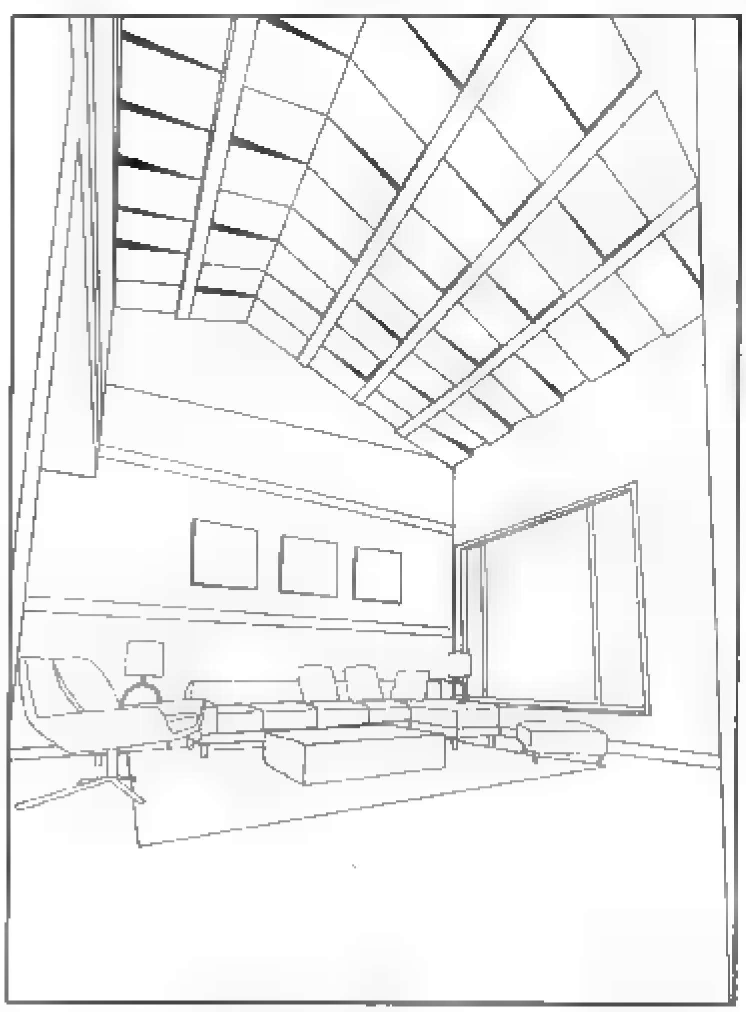
上图是一个室内场景，可以看出画中的主体是沙发，但周围没有任何东西，显得很单调。

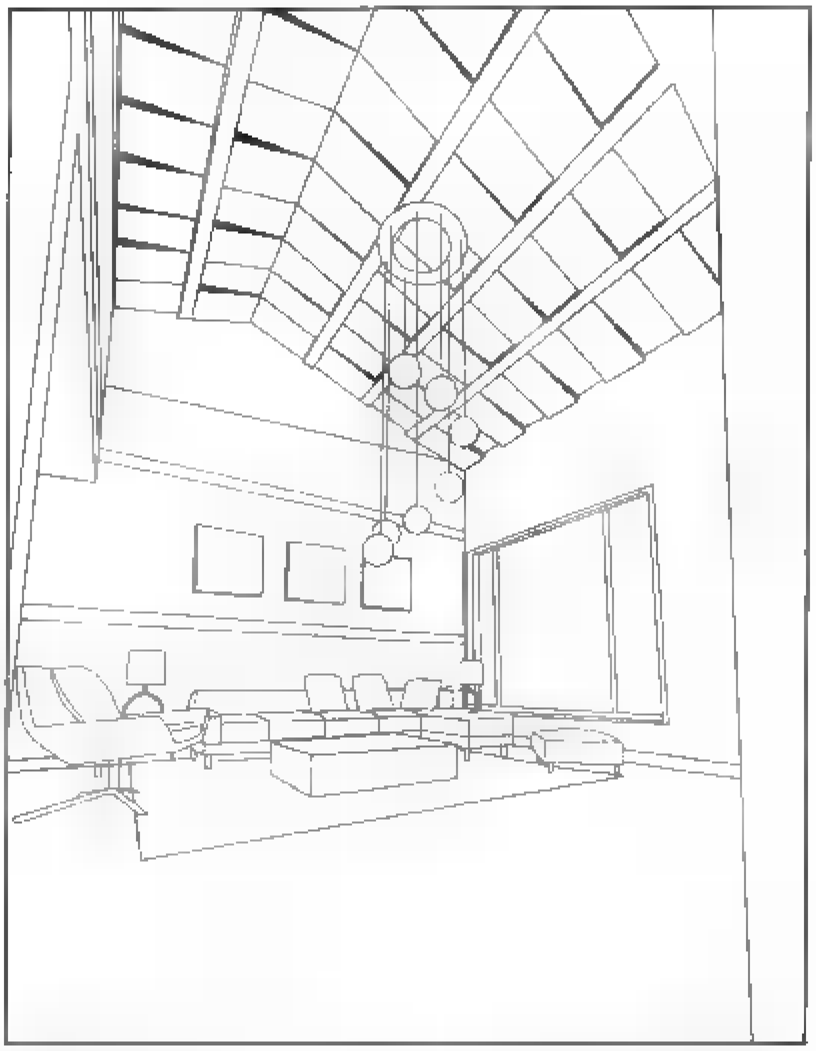
改变天花板的样式，变成斜顶并添加砖纹效果，整个场景就变得丰富起来了。

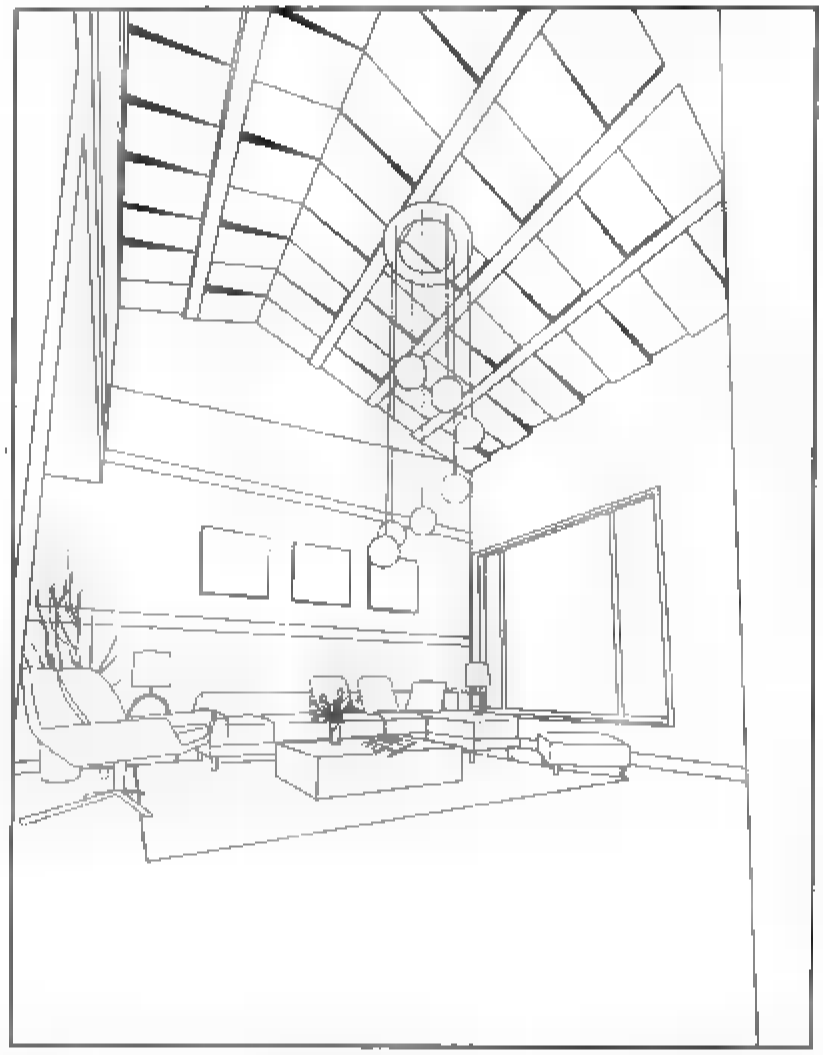
因为画面左侧显得较空，所以在左侧换了一个样式更加复杂的可旋转椅子，这样画面就显得没那么空了。

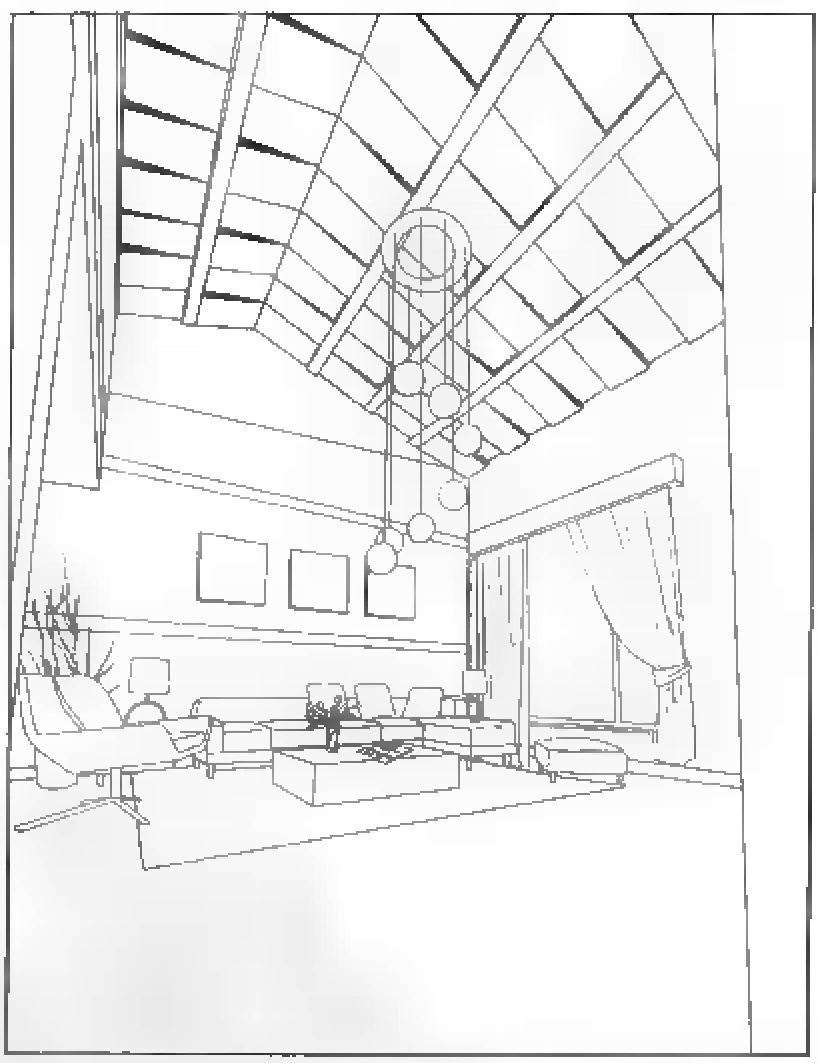
在墙壁上加上了三幅画，并在沙发两侧添加了两盏台灯，整体感觉更加美观了。

在屋顶上添加一组吊灯，这样房间的空间感就变得更强了。

室内全是家具会显得较生硬，所以在茶几和地板上画上花瓶作为装饰。

在远处窗口画出窗帘，这样就显得更加温馨舒适了。

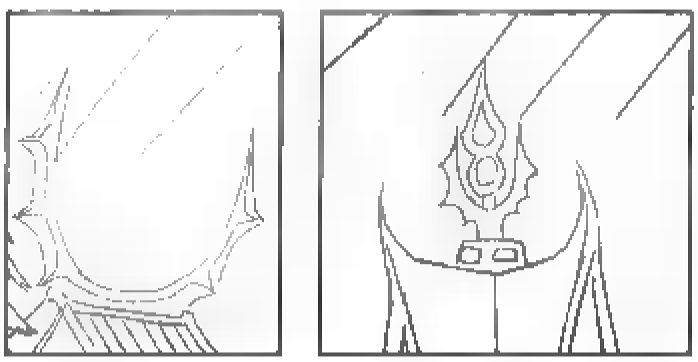
最后在画面右侧比较空的地方加入一盆植物，并与沙发左侧的植物形成远近的对比。这样一幅豪华的室内场景就完成了。

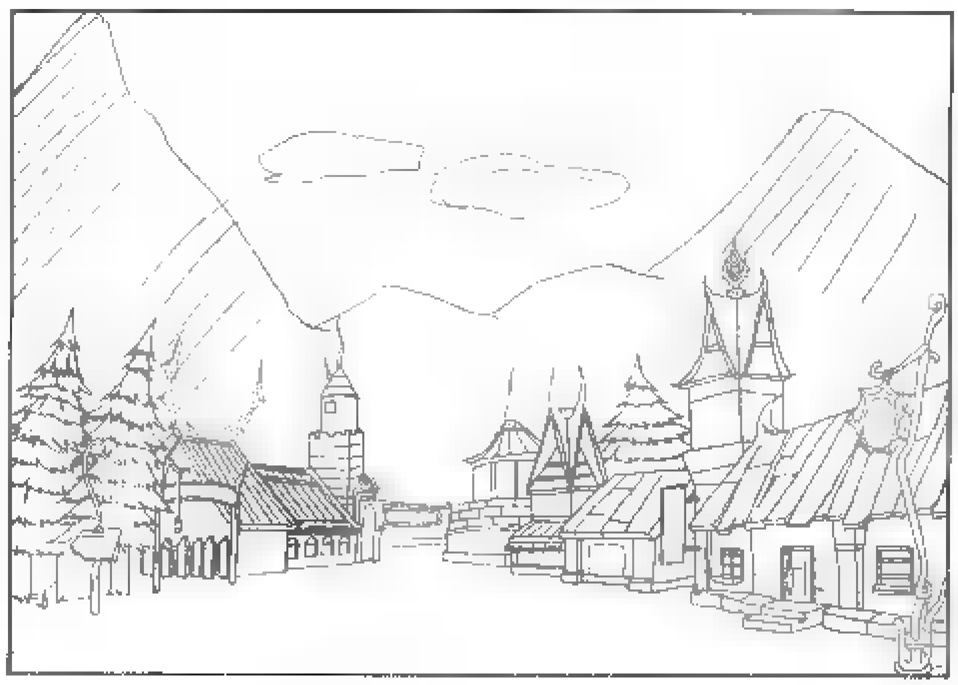
★ 描绘一个虚幻的场景

虚幻的场景是现实生活中不存在的场景，但是凭空想象难免会觉得力不从心，我们在绘制时可以根据现实中已存在的场景加以改变，并添加上自己的创意，就可以画出虚幻的场景了。下面我们就举例讲解如何绘制一个虚幻的场景。

左图描绘的场景是一个小镇，从前景的房屋和远山都可以看出这是一个自然的现实场景。

把屋顶的样式加以变形，屋檐变成了非常锐利的尖角，路边的路灯和路标也变得弯弯曲曲，这样就与现实场景有了很大区别。

用同样的方法，把远山画成尖角，空中云变成旋涡状，场景马上变得有些虚幻起来了。

地面画出许多坑和裂缝，感觉整个小镇像是悬浮在半空中一样，这样也能使场景变得虚幻。

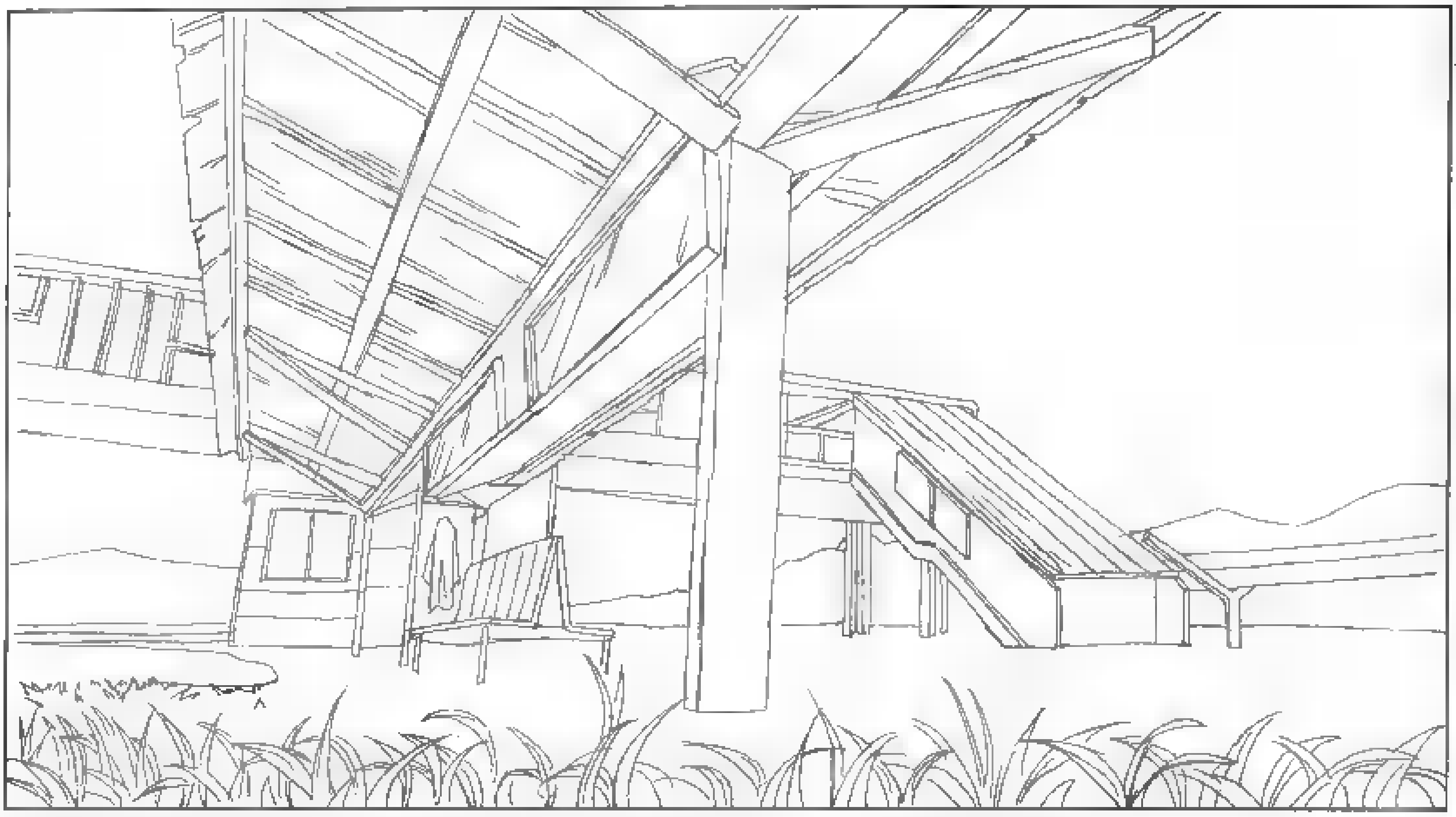
也可以在地面上画出很多尖锐的石头，这样可以突出诡异的气氛。

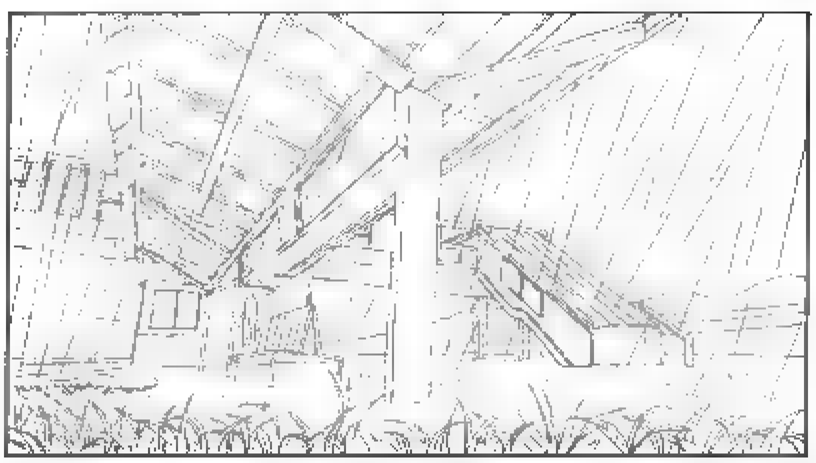
最后在天空中画出一些漂浮的石头，因为在现实世界里石头是不可能漂浮在空中的。这样一来虚幻的场景就完成了。

★ 为场景增添气氛的小技巧

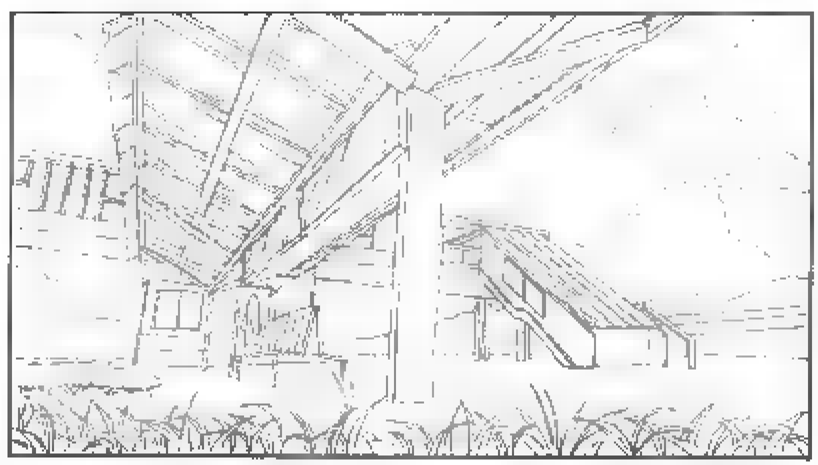
在场景中描绘一些自然现象可以增加气氛，下面就来讲解一下常用的小技巧。

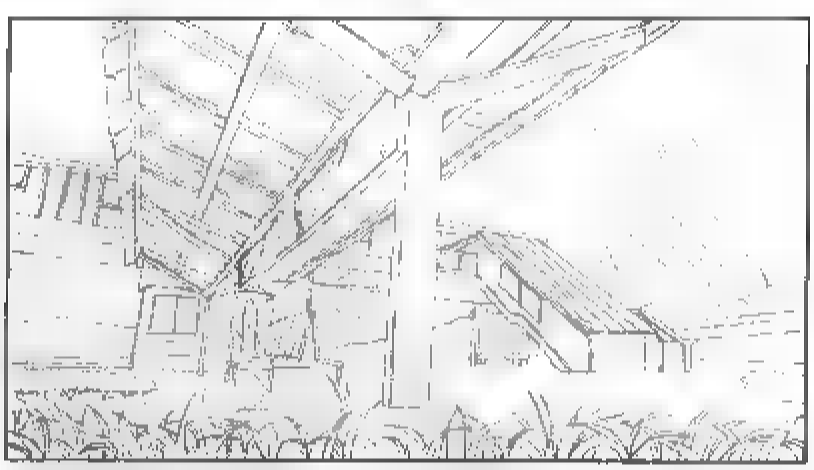
上图是一幅室外场景图，下面我们就通过添加一些简单的元素，让场景变得更有气氛。

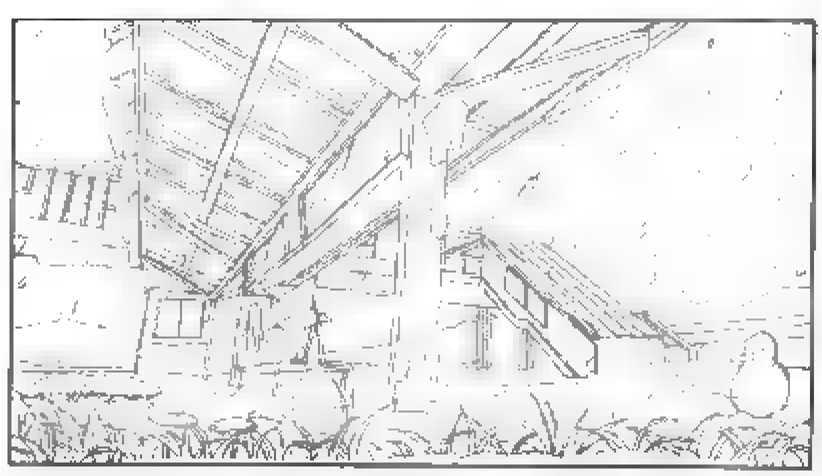
简单地画上无数条竖线，就可以表现出正在下雨的样子了，在地面上可以画出一些水花，表现动态。

远景处画上一些云朵，可以表现晴朗的天气。

在远处画些弧线表现彩虹，并在近处画一些气泡表现雨后湿润的气息，可以给人雨后天晴的感觉。

如果是画下雪的天气，则可以画上一些大小不一的椭圆形，并在物体的边缘处画出积雪。

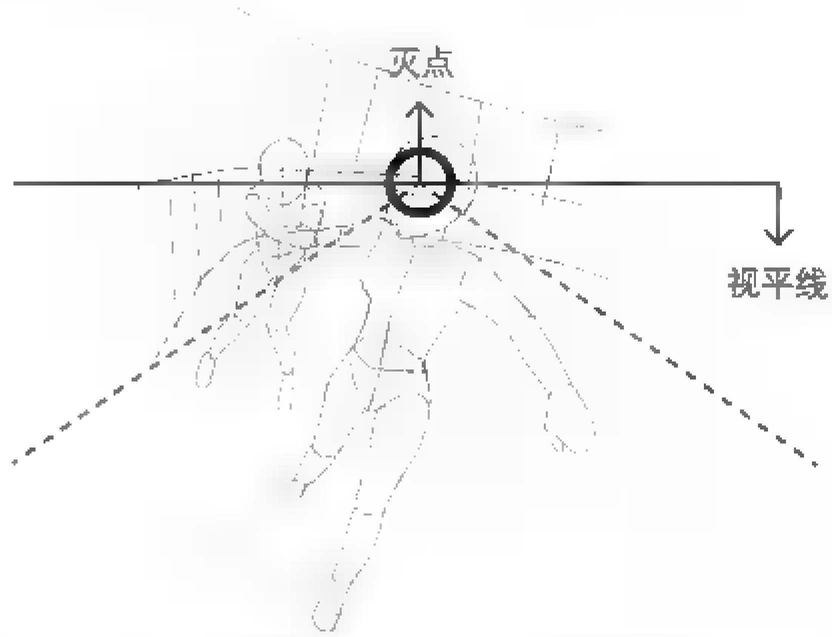
3 场景与人物的组合表现

要把人物和场景的关系表[illegible]要利用透视原理来画，场景中的人物和场景的透视要和谐统一

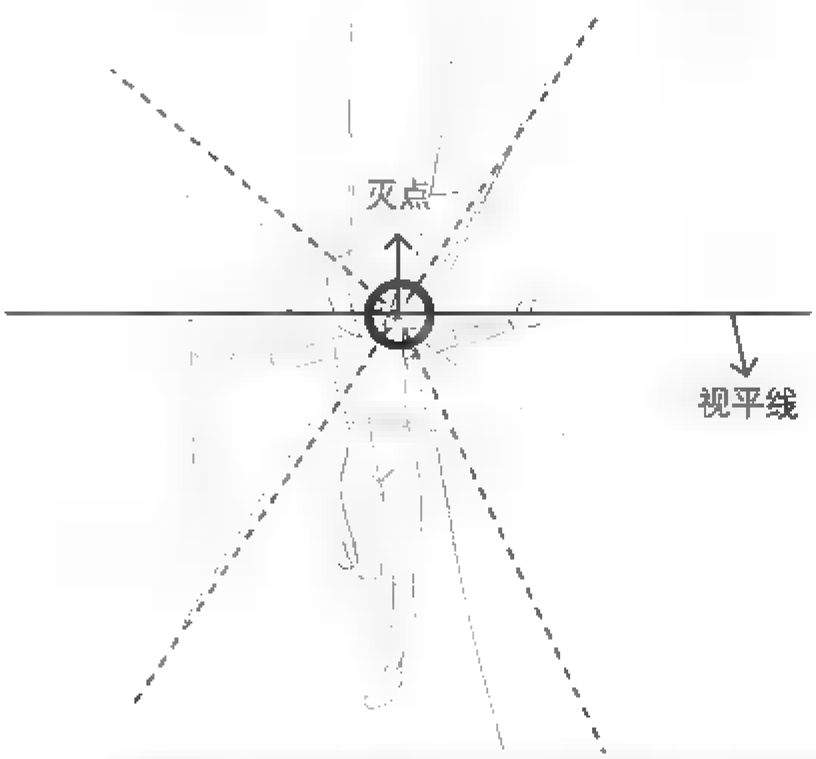
★ 正确把握场景与人物的关系

场景和人物组合时要考虑到透视和空间感，前面已经学习了透视基本知识，画场景中的人物时同样要根据透视规则来画。

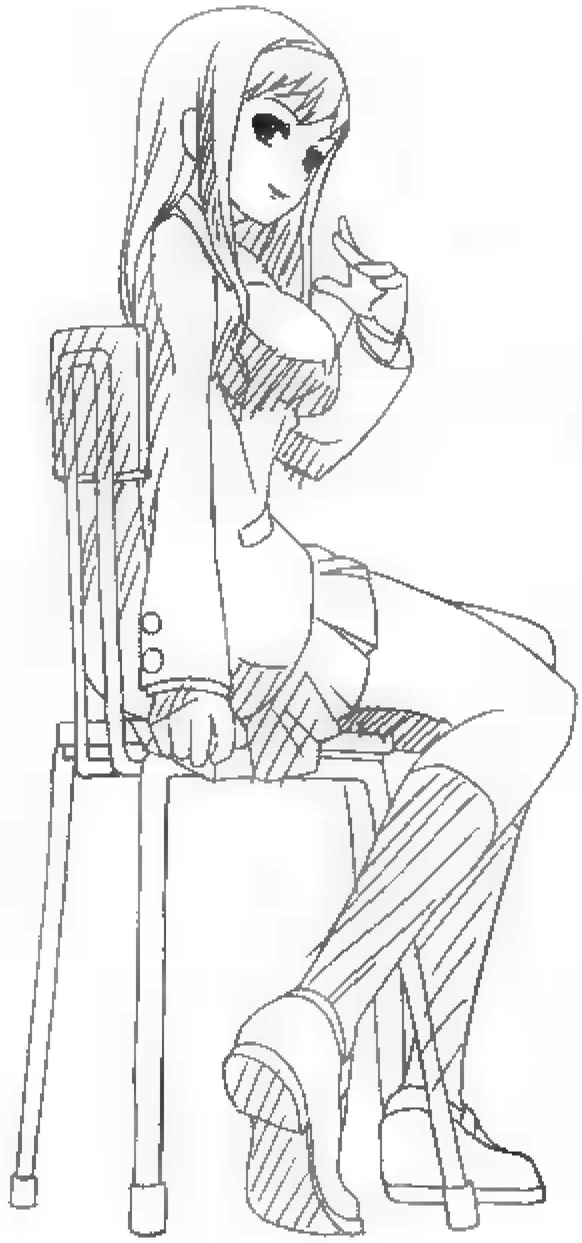

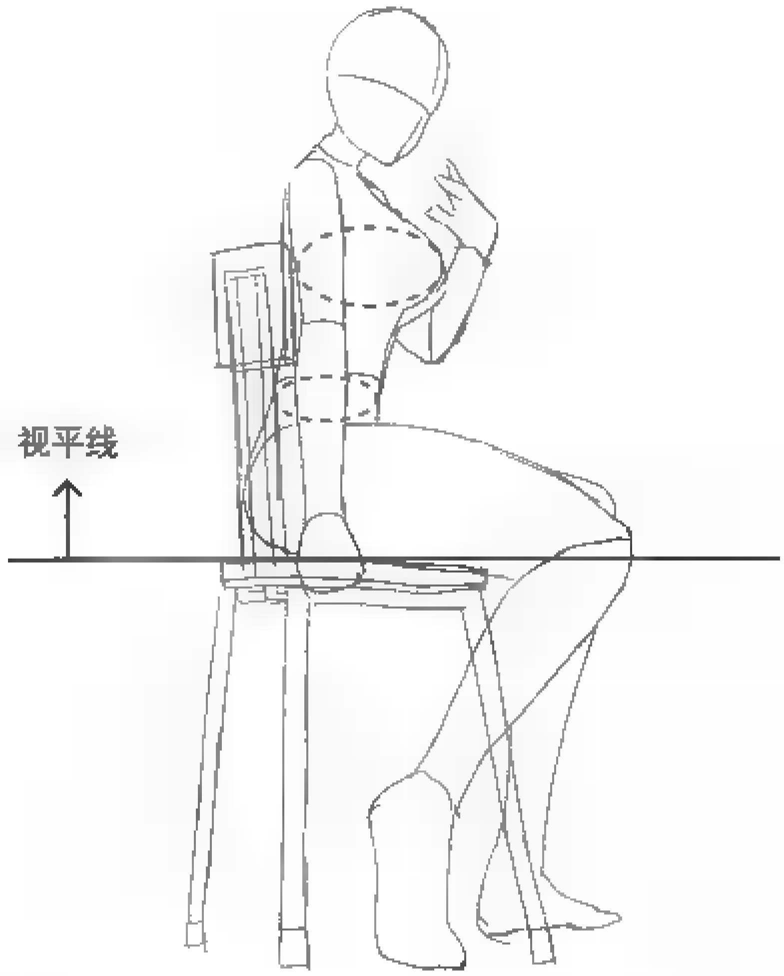
左图是一对好朋友在溜冰场里溜冰的场景，视角是略微俯视的。根据结构图和辅助线，可以看出这是一个一点透视的场景，两个人的眼睛位置正好在视平线上，这样绘制出的人物和场景关系是正确的。

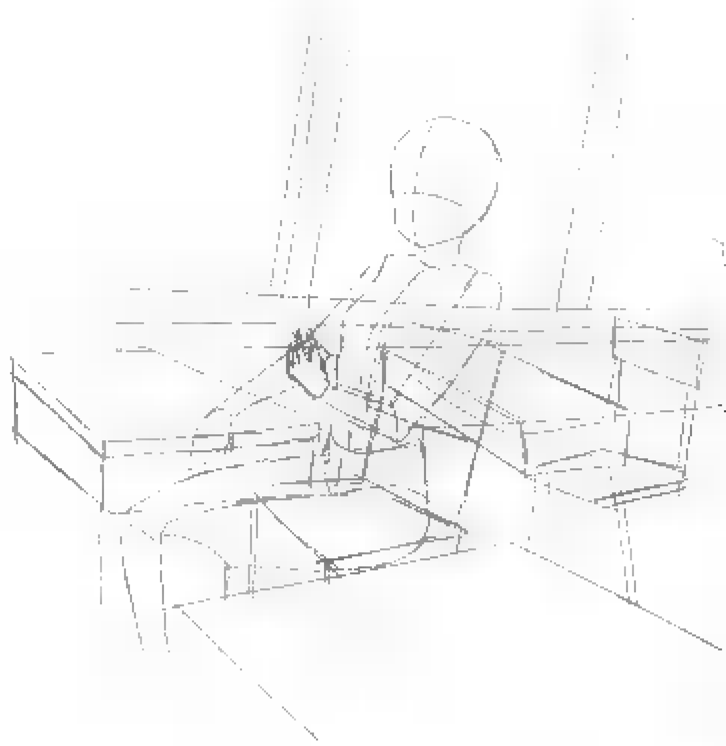

右图同样也可以看成是一个一点透视的场景，玩跳圈的女生的眼睛位置正好处在视平线上。

左图是从仰视角度描绘的女生坐在椅子上的效果，这时能看到椅子座位面和靠背的厚度，在视平线上方的身体要根据仰视的规律来画。

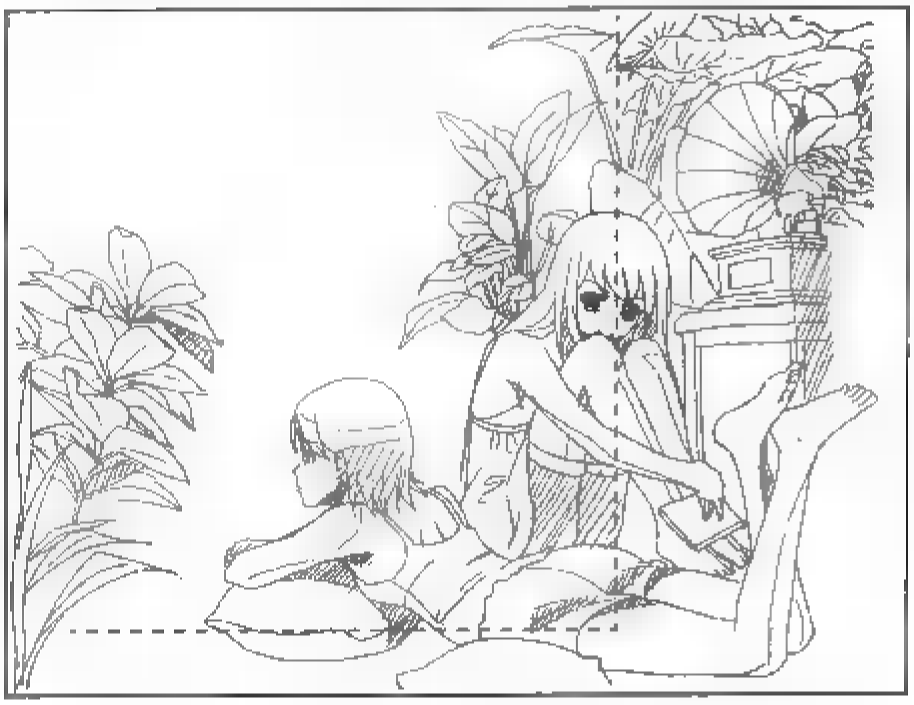
右图是一个女生坐在教室里的场景，可以看出这是一个两点透视的场景，将人物的肩膀、臀部、膝盖连线的延长线画出，可以发现这些延长线和桌椅的延长线最终会交于一点上，这样画出的人物与场景的位置关系就是正确的。

★ 在场景中绘制组合人物

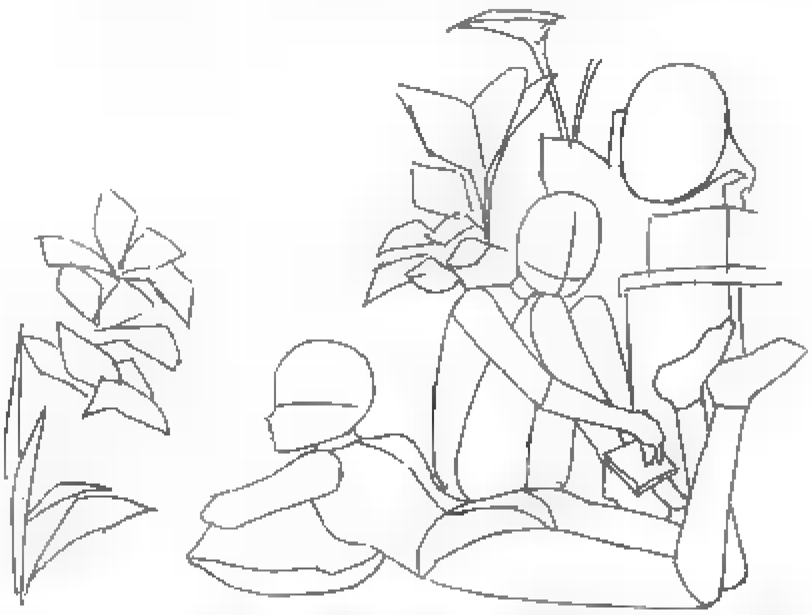
这一节我们来学习人物组合加场景的绘制表现，下面举例进行说明。

◎二人组合

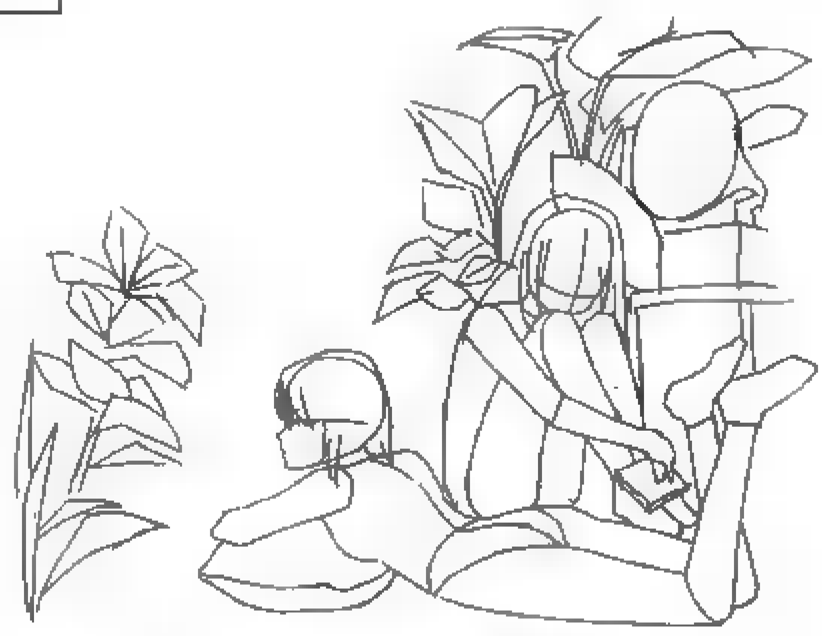
二人构图因为人数较少，可以为两人设置不同的动态，这样会使画面富于变化，有层次感。

左图就是“L”形的二人构图方式，一个女生水平地趴着，另一个女生坐在地上，在两个女生的两侧都有植物烘托，构图饱满。

❶ 描绘出两个女生的基本动态，画出前后关系，并简单地画出植物的大致轮廓。

❷ 给两个女生设计出发型，继续深入刻画背景。

❸ 深入刻画人物五官和衣服的样式，调整细节。

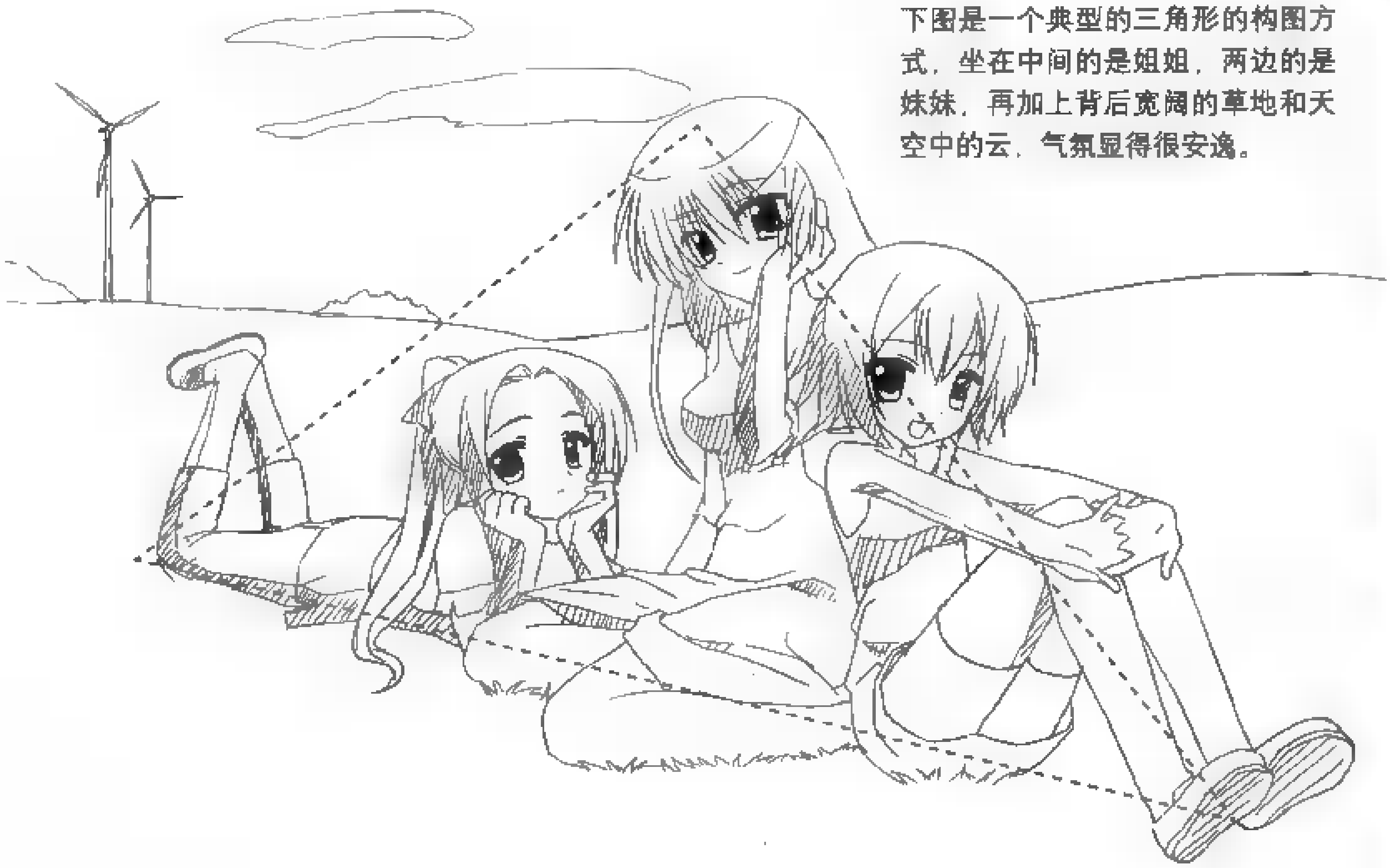

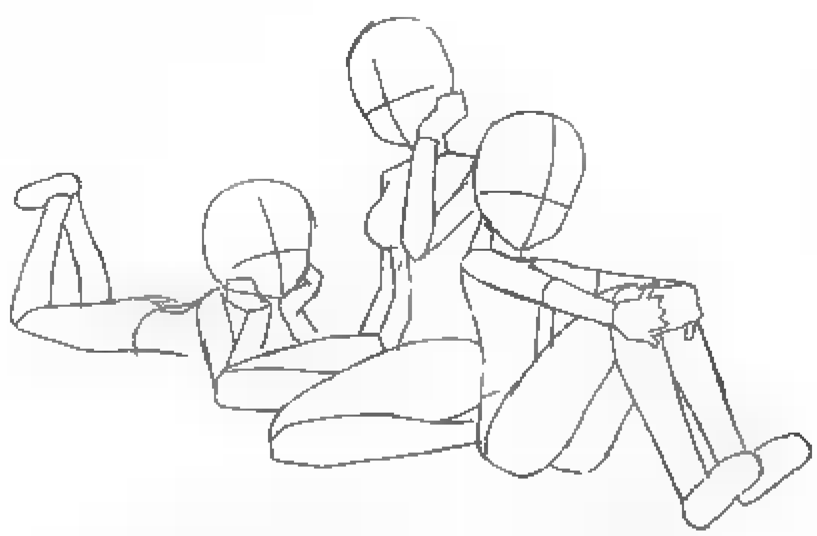
❹ 仔细地画出各个部分的细节，并添加阴影，完成绘制。

◎三人组合

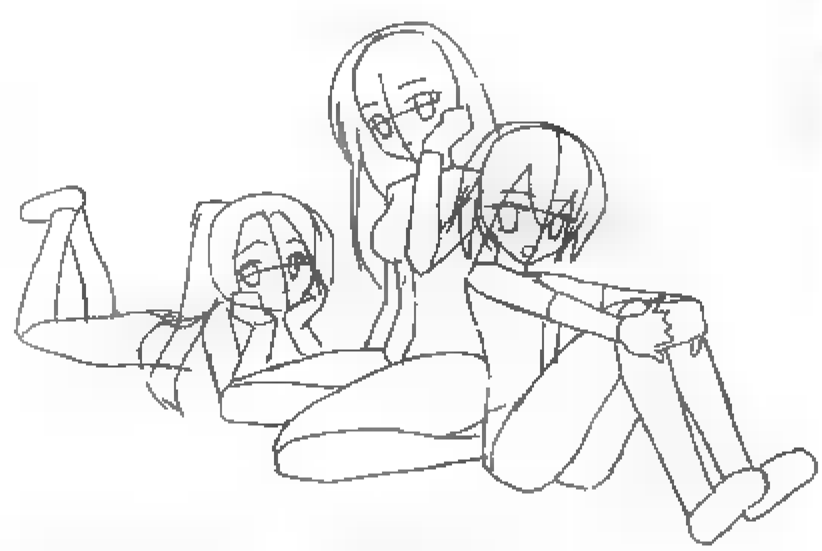
三人组合更加讲究构图的均衡性，可以用三角形的构图来体现画面感。

下图是一个典型的三角形的构图方式，坐在中间的是姐姐，两边的是妹妹，再加上背后宽阔的草地和天空中的云，气氛显得很安逸。

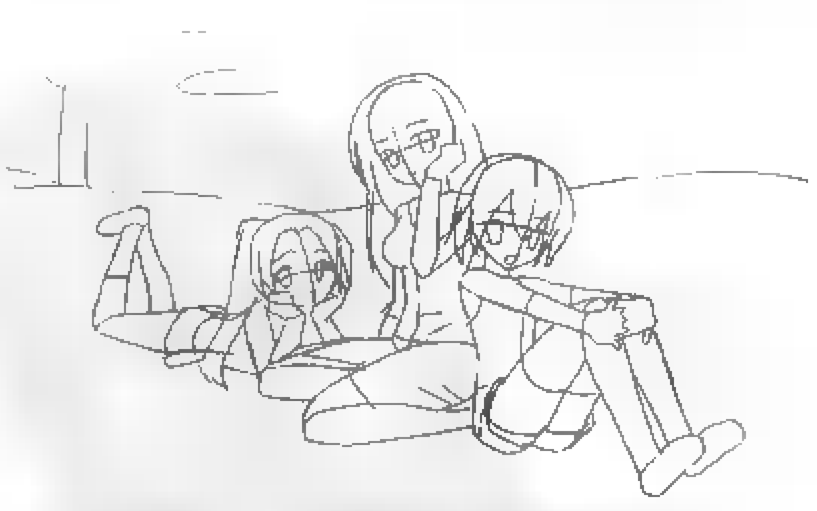

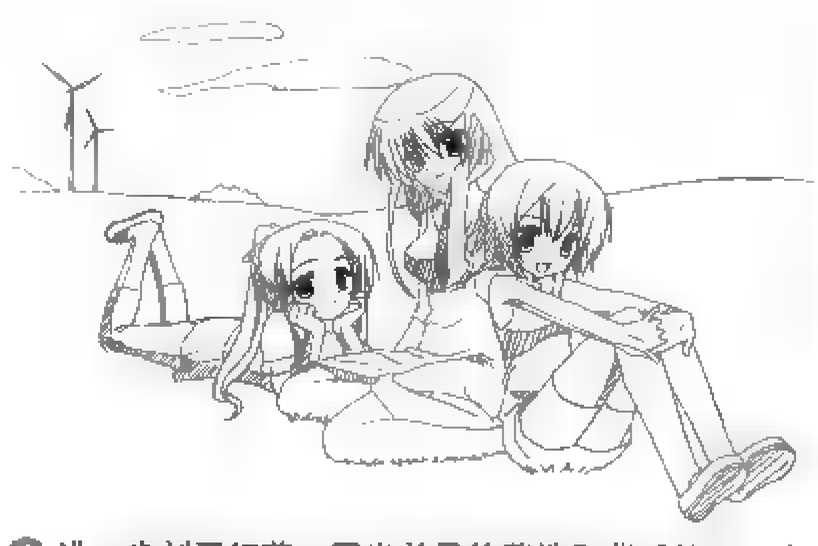
❶ 用三角形构图的方法，画出三姐妹的身体动态。

❷ 画出各个人物的五官和发型。

❸ 为人物添加衣服，并逐步画出远处的背景。

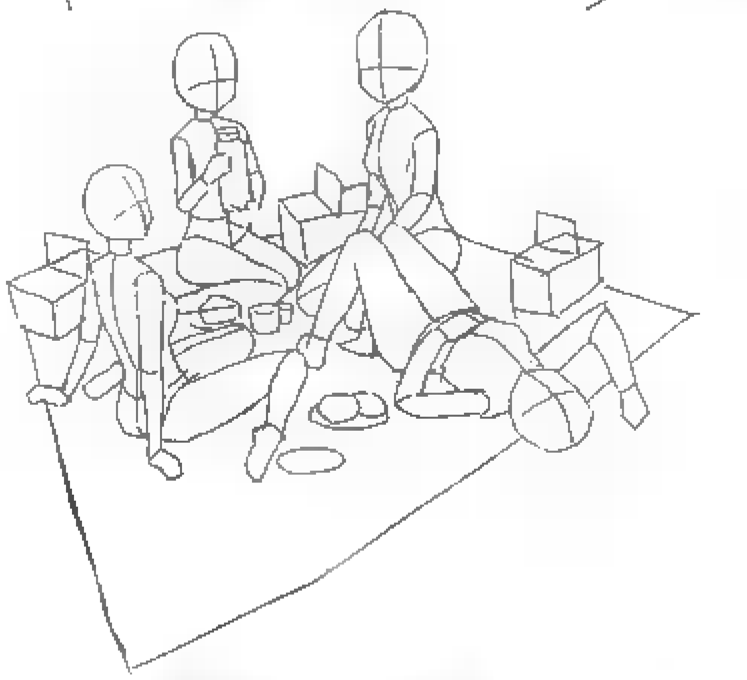
❹ 进一步刻画细节，画出前景的草地和背后的云，完成绘制。

◎多人组合

多人组合是指四人及四人以上的构图，这种构图就比较复杂了，不能把每个人物的动作都画成一样的，要注意表现各个人物的姿态和特点，画面要有松有紧。

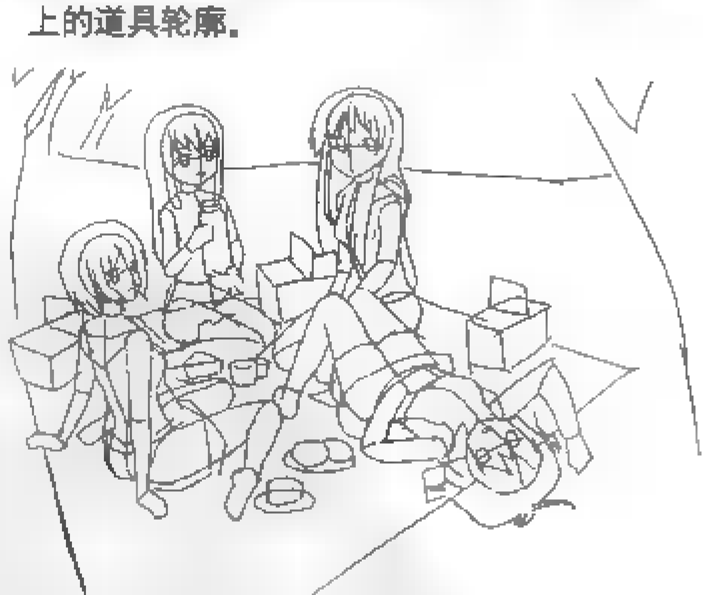
四个好友在郊外聚餐的场景，三个女生坐着，最右边的女生是躺在地上的，这是一种很好的处理方法，画面也显得更加生动。

❶ 画出四个人物的位置和基本动态，并简单地画出地上的道具轮廓。

❷ 画出每个人的五官和发型轮廓，并大致画出背景。

❸ 进一步画出每个人物的发型、服装造型。

❹ 添加阴影并绘制出细节，完成绘制。

Chapter 07

单幅漫画的草图表现

前面我们已经学习了很多关于漫画人物和场景的绘制知识，大家也急于想自己创作漫画了吧？这一章我们就来讲解如何创作单幅漫画。本章将单幅漫画细分为多个种类，并通过实例讲解各种类型单幅漫画的绘制方法及表现要点。下面大家就一起来学习吧！

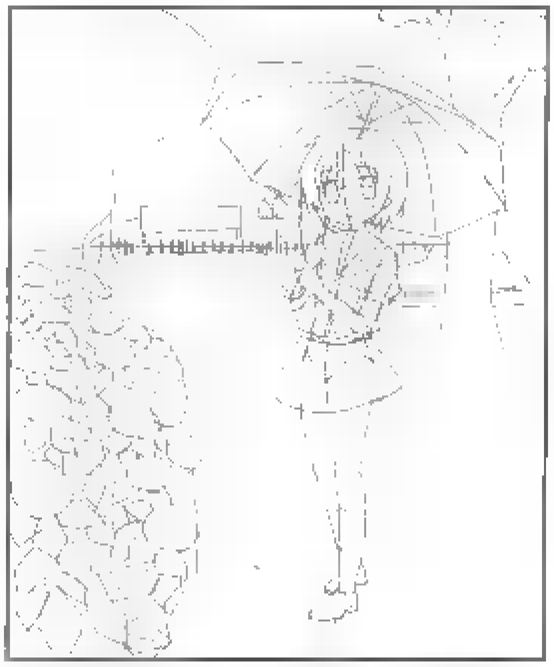

1 用铅笔绘制单幅漫画的流程

单幅漫画的形式多种多样，现在比较流行的还是日式风格的漫画，下面就举例讲解创作单幅漫画的绘制过程。

❶ 粗略地勾画出人物与场景的大致轮廓。

❷ 勾画出人物五官的大形并添加头发、衣服，前景中的花朵可以用圆形大致定一下位置。

❸ 深入刻画细节，为衣服画上褶皱，为雨伞加上图案，并画出背景中的景物。

❹ 细画人物的五官及头发，清理线稿，调整细节。

❺ 最后给画面加上阴影，并绘制出下雨的效果。这样一张单幅漫画的草图就完成了。

2 单幅漫画实例详解

下面我们通过几幅单幅漫画的实例来详细讲解一下绘制漫画的相关技巧

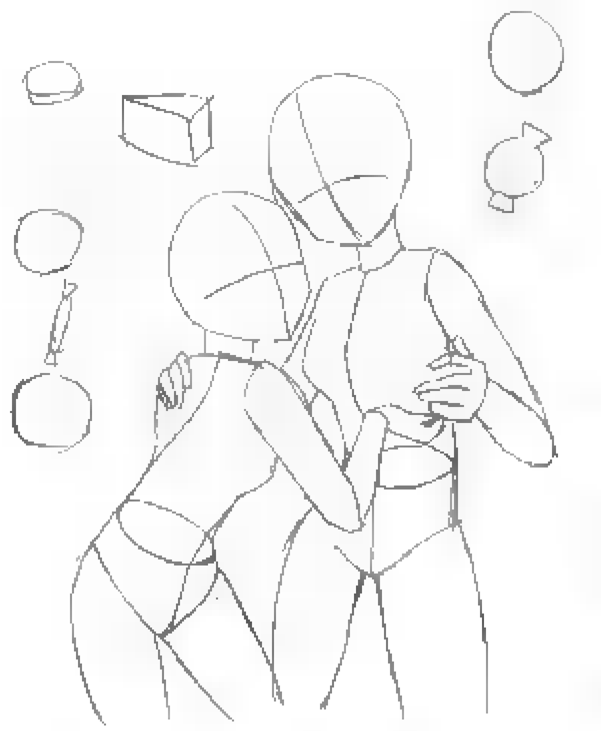
★ 天然萝莉

绘制天然萝莉这一主题的漫画时，除了人物造型要设计得可爱之外，还可以通过一些精美的道具突出人物甜美可爱的感觉。另外，背景可以表现得虚幻一些，不用画出实景，可以添加一些梦幻元素，如气泡和星星等来表现。

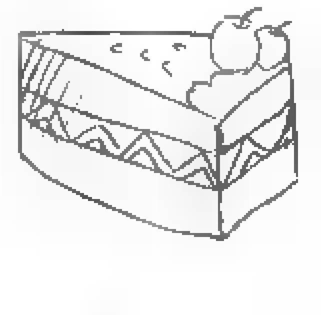
◎图例解析

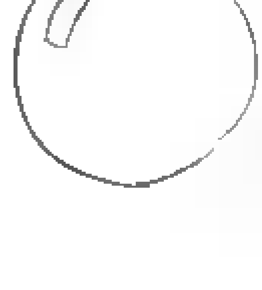
上图是两个可爱的女生保护手中水晶球的样子，周围漂浮的点心和气泡更加突出了两个女生的可爱和愉悦的气氛。

从构图草稿可以看出，画面中的两个女生是主体人物，周围有一些小的物体作为陪衬，给人很温暖的感觉，这样的构图贴近生活。

蛋糕给人一种甜蜜的感觉，用来搭配以萝莉为主体的单幅漫画很合适。

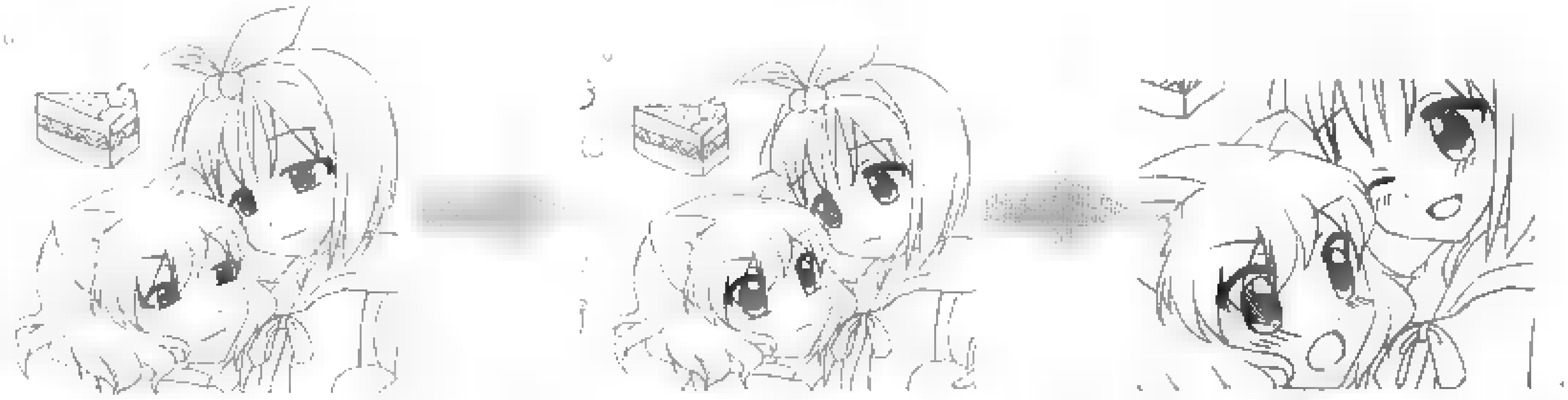

用气泡来点缀背景，在很多少女漫画里都很常见，给人朦胧温馨的感觉。

◎要点分析

下面我们就来详细讲解一下这张单幅漫画的绘制要点。

眼睛

这张图中两个女生的眼睛偏小，不太适合萌萝莉的造型。

改变了眼睛的大小，但是表情却很呆板，不能体现萌的气质。

改变了两个女生的表情，并在脸上添加红晕，这样就显得可爱多了。

服饰细节

头上没有任何装饰，虽然看上去是可爱的女生，但却很普通。

给她们加上猫耳和蝴蝶结之后，就有种不一样的感觉了，显得更加可爱。

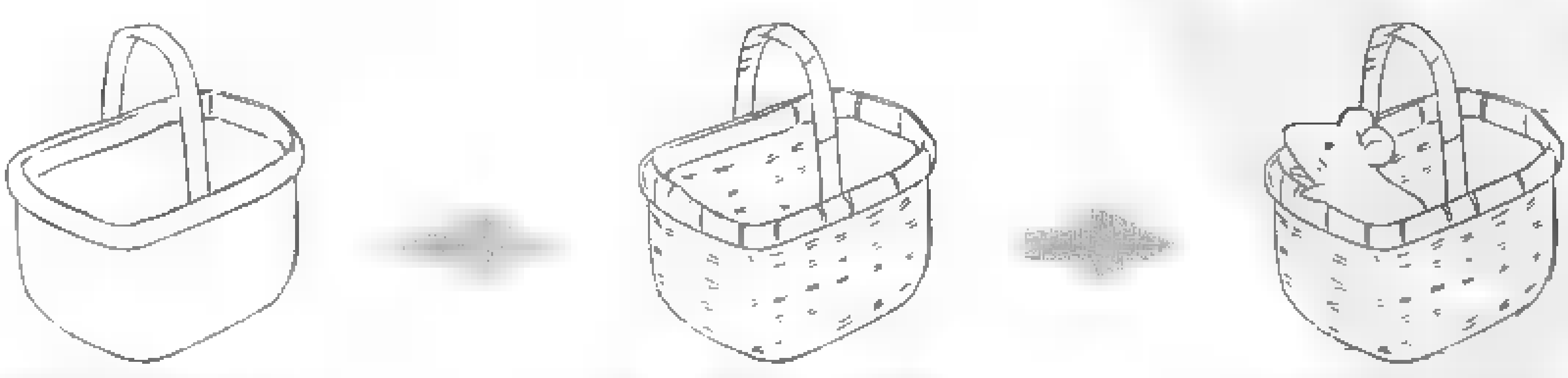
身上的服装同样要设计得可爱，这样的披肩样式单调，过于刻板。

加了一层花边，更加生动活泼，体现了萌萝莉的可爱风格。

道具

道具同样也要精心设计，这样的篮子看上去像塑料做的，给人单调的感觉。

加了一些纹理，有种藤织篮子的感觉，更加精致，但是还不够活泼。

最后再画上一只小老鼠，增加了生动感和童趣。

◎绘制流程

❶ 简单地勾画出草图，确定构图和人物的动态。

❷ 在草图的基础上简略地画出人物五官、头发和衣服的轮廓。

❸ 进一步刻画细节，如衣服的花边以及皱褶等。

❹ 清理线稿，将多余的线条擦去，继续刻画细节。

❺ 为背景添加道具以丰富画面。

❻ 适当添加阴影效果，以增强立体感，完成绘制。

★ 魅力女性

绘制以魅力女性为主题的漫画时，重点是要展现女性美丽漂亮的一面。当然要表现这样的人物，仅靠描绘出漂亮的人物是不够的，场景也要设计得华丽，才能更加烘托出人物的魅力。

◎图例解析

下图一个美女站在华丽的留声机后面，房间里的窗帘和背后的花都突出了女性优雅的气质。另外，画面中的蝴蝶也起到了点缀作用，漂亮的蝴蝶与美女相呼应。

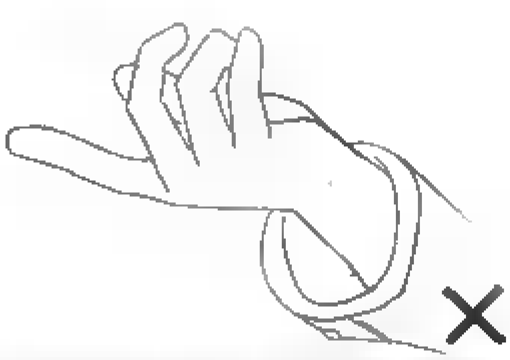

图中人物所处的位置在整个画面的黄金分割点上，这使得观众更容易将注意力集中在这个位置上，更能突出立体人物。

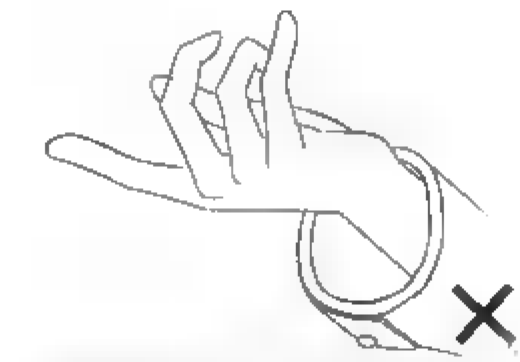
◎要点分析

下面我们来讲解一下表现魅力女性这一主题漫画时要注意的细节。

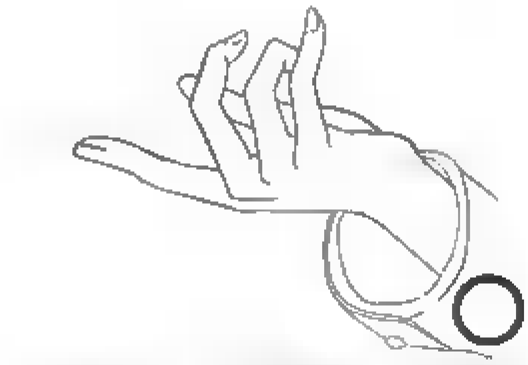
手指的表现

用这样的手来表现魅力女性不够柔美。

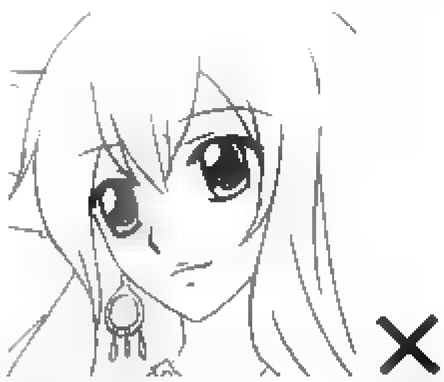

手指画得纤细些，更像女性的手了，但美感不够。

加了指甲，不仅更美观，也显得更有魅力。

眼睛的表现

大眼睛不适合表现成熟的魅力女性。

眼睛虽然画得细长，但是没有睫毛，不够漂亮。

加深上眼睑，并画上睫毛，这样就能突出女性的魅力了。

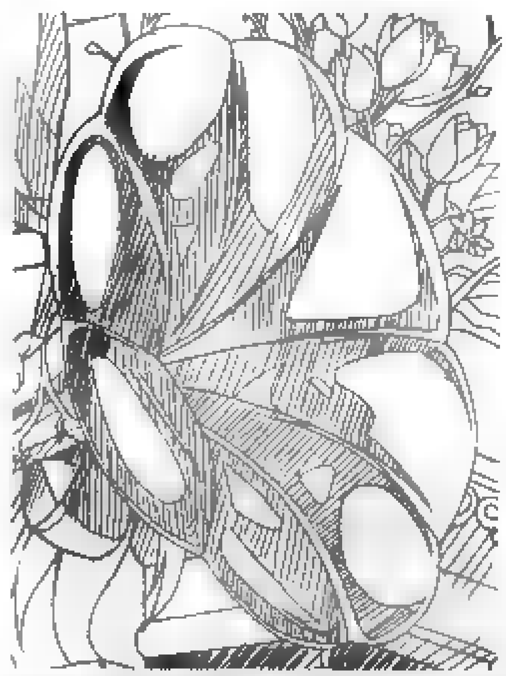
留声机的质感

没有任何质感的留声机，看上去比较单调。

勾勒了一些轮廓，多了些金属的质感，但不够华丽。

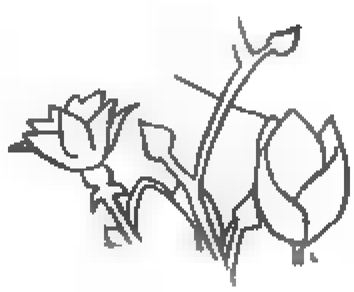

画上阴影，留声机变得厚重，更有质感了，显得非常华丽。

装饰

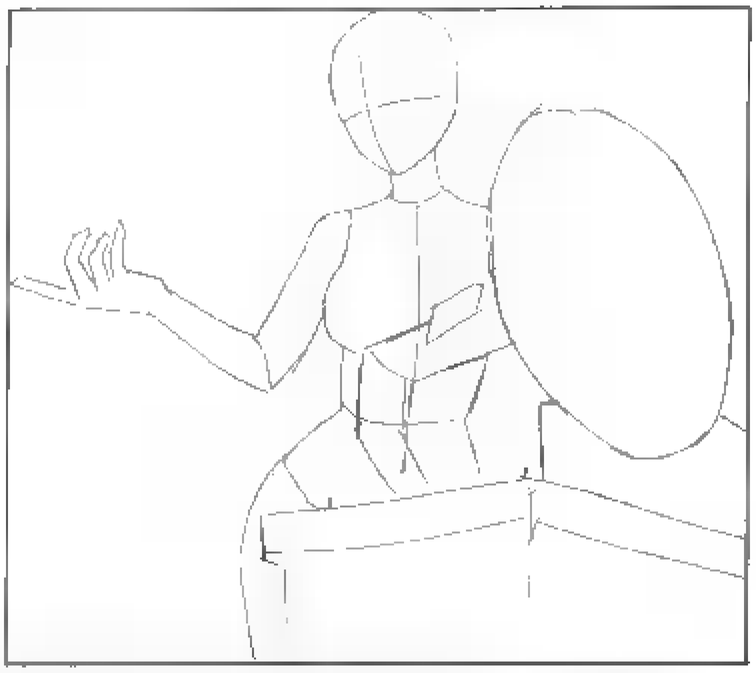

蝴蝶可以表现梦幻的感觉，用漂亮的蝴蝶与魅力女性形成呼应。

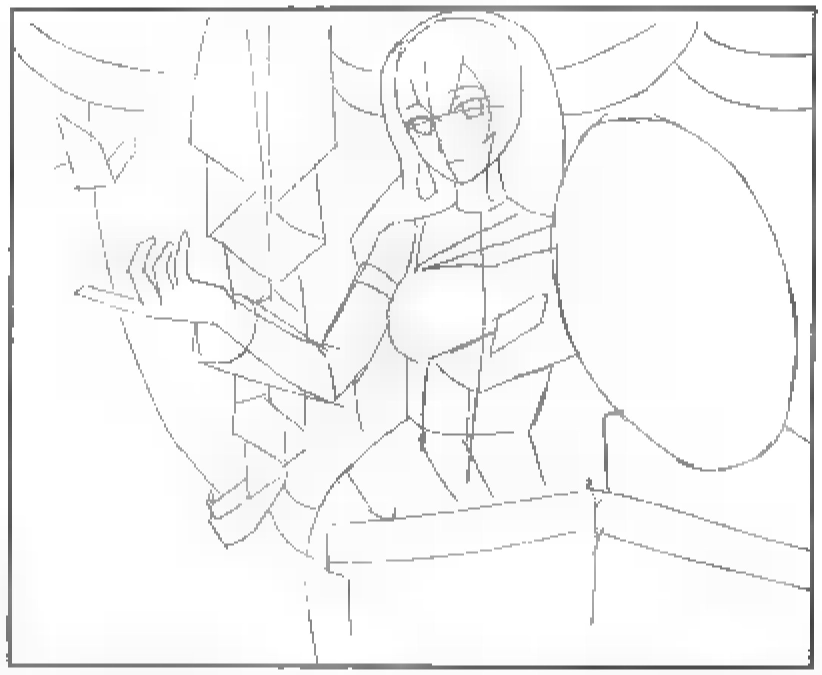

用花卉装饰背景也非常漂亮。而且也很能映衬主题。

◎绘制流程

❶ 简单地勾画出大致的人物草图，确定构图。

❷ 画出人物头发和衣服的大形，并画出背景窗帘的轮廓。

❸ 添加细节，如窗帘的皱褶和留声机上的纹饰等。

❹ 画出窗子的外形和后面的花草。

❺ 清理线条，深入刻画细节，细化窗帘上的褶皱。

❻ 添加阴影增强画面整体的立体感，完成绘制。

★ 格斗

画格斗漫画的重点是要表现出动作的张力和画面的冲击感，动作要设计得夸张一些。可以像下图一样，利用透视规律营造近大远小的视觉冲击感。表现格斗人物的时候，人物是表现主体，背景要弱化或者干脆不画，通过特效来表现激烈的打斗场景。

◎图例解析

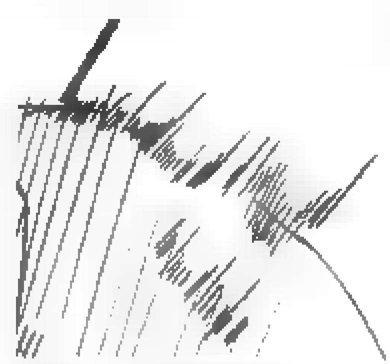
上图是格斗主题的漫画，可以看出，画面中的女生拿着木刀，双腿叉开的距离很大，表现出正在激烈战斗的样子。被击中的人身体向后，马上就要倒下的样子，加上周围的速度线，画面非常具有动感，视觉冲击力很强。

从构图可以看出整个画面非常有冲击力，而且地面画成了倾斜的弧形，更加突出了画面的不稳定感。

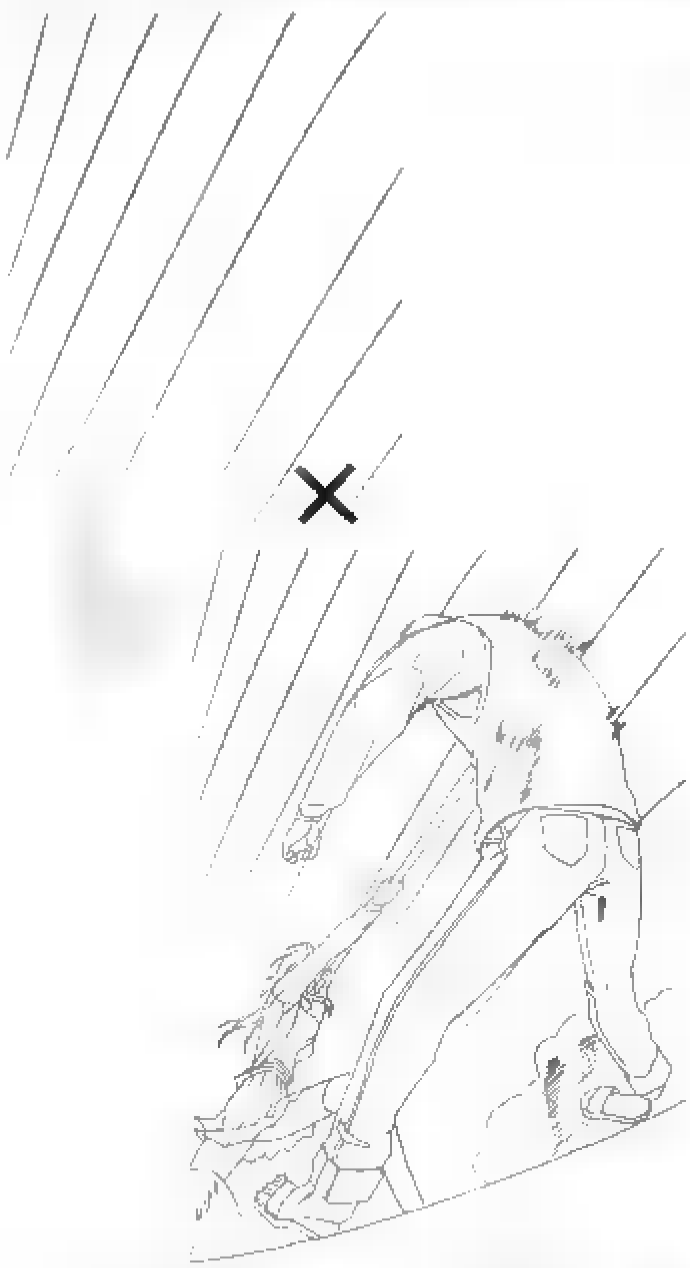
加入了光效，可以突出人物的爆发力。

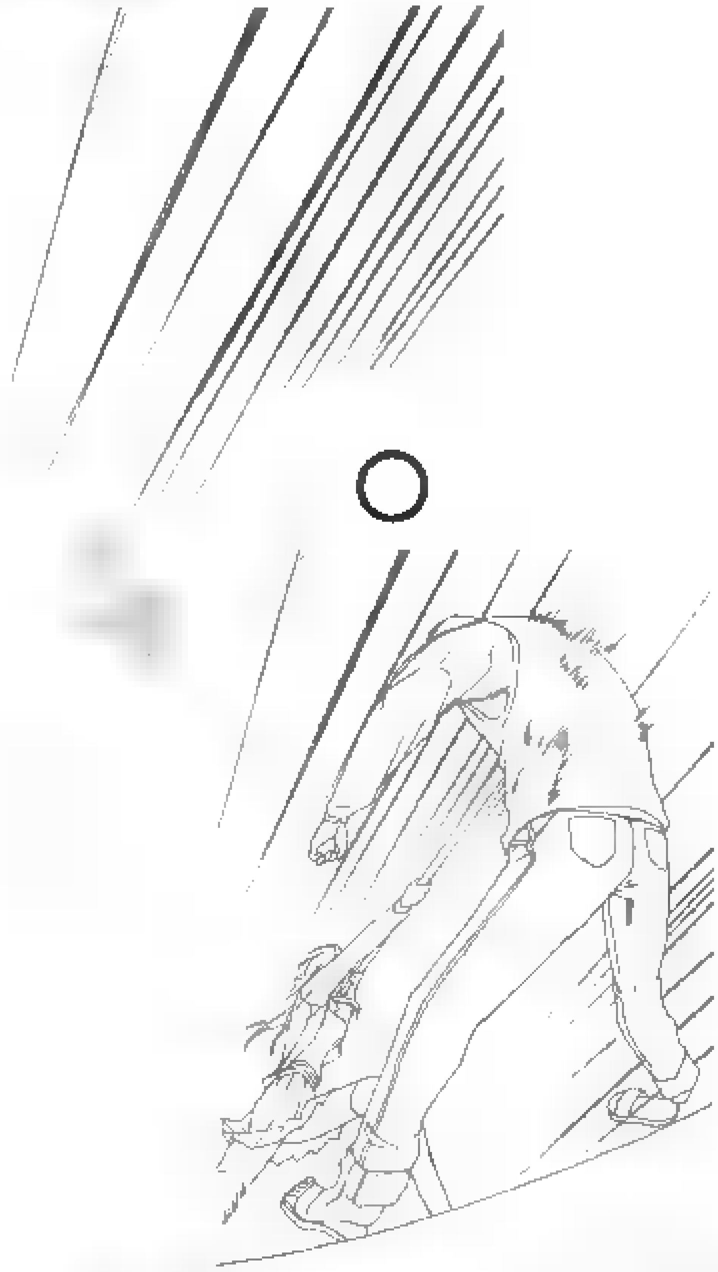
被击中人物的背部也通过速度线来表现，好像背部要被打穿一样。

◎要点分析

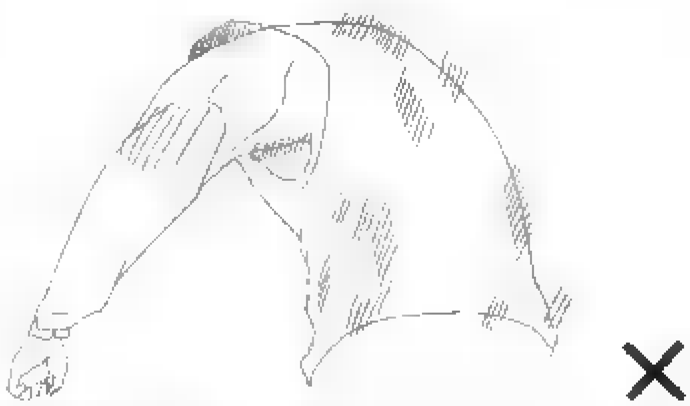
对于格斗类的漫画，特效和动态的表现是很重要的，下面就举例讲解。

速度线画得粗细一样，而且间隔距离也差不多，不仅没有给画面增效，反而破坏了画面效果。

速度线要有粗细变化和疏密变化，这样才能突出画面的张力。

背部的速度线显得很生硬，像背上长了毛一样。

将背部的部分轮廓线擦去，再画上有疏密变化的排线，这才是正确的画法。

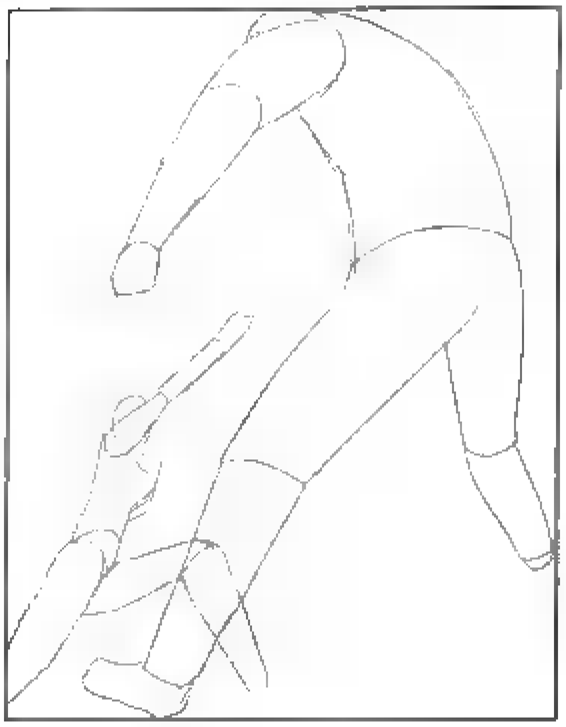
表现地面阴影的线排列得太整齐，没有重量，看上去轻飘飘的。

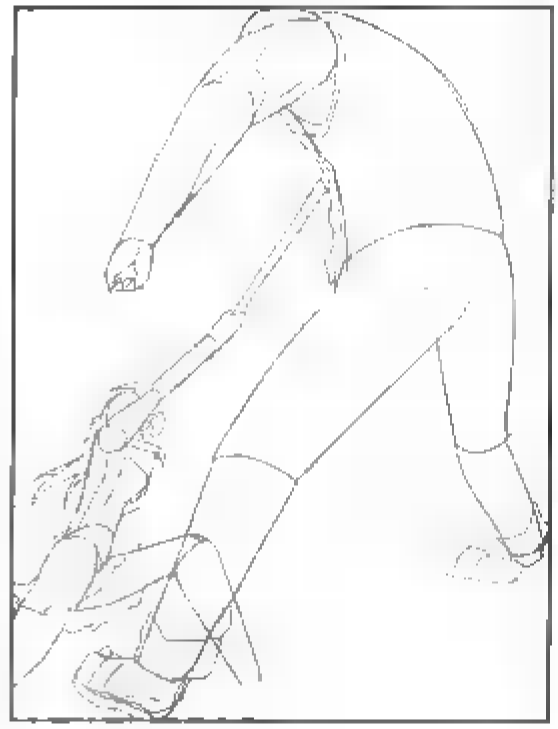
画地面阴影线的时候要更随意一些，靠近地面的位置画得深一些、密一些。

◎绘制流程

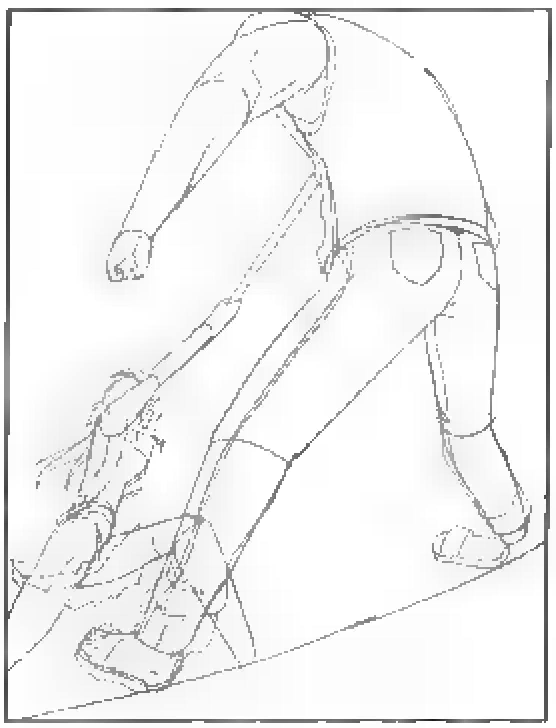
❶ 简单地画出人物身体的动态，确定画面构图。

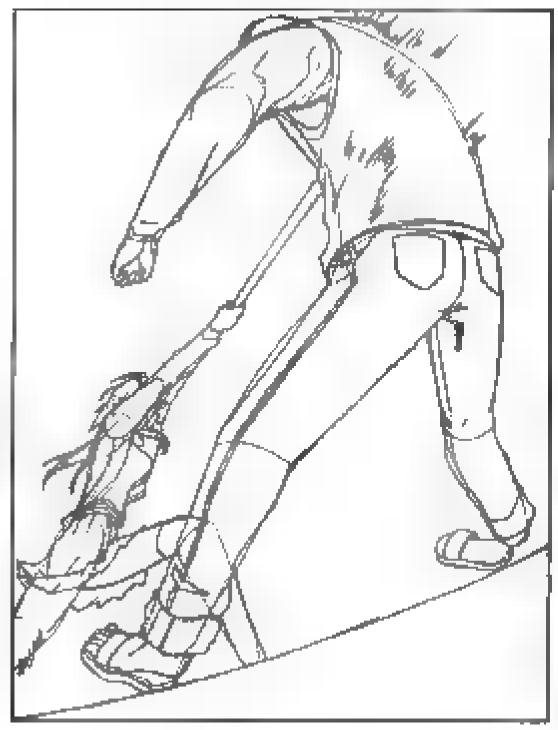
❷ 简略地画出两人的服装和外形，并画出人物手中的木刀。

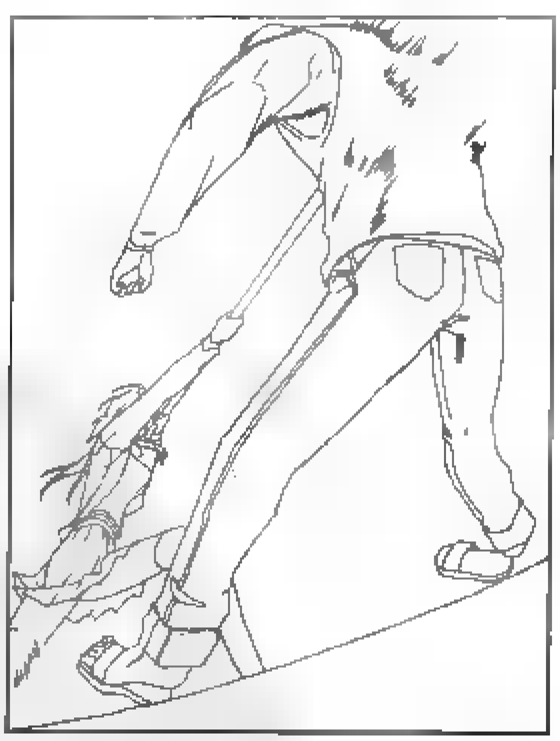
❸ 添加细节，如衣服的皱褶和裤子上的口袋等。

❹ 为右边人物背部画上速度线，增强动感。

❺ 清理线稿，进一步刻画细节。

❻ 添加阴影和特效表现，完成绘制。

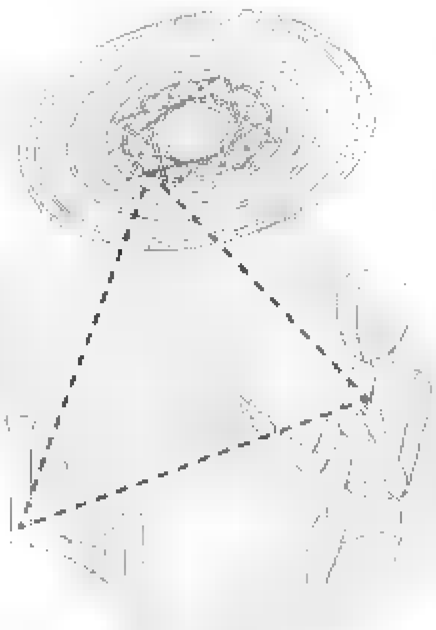
★ 奇幻意境

奇幻风格的漫画中必然有奇幻元素，[redacted]面的表现不用太真实。

◎图例解析

提到奇幻，首先联想到的就是魔法和水晶球，正如下图一样，魔法少女正在操控水晶球，半空中漂浮着魔法阵，是一张非常有奇幻感觉的单幅漫画。

从构图来看，人物、魔法阵以及背景中的罗马柱，连在一起正好是一个三角形，画面中间留白，感觉没有重心，有种漂浮感，这种构图方式非常适合表现奇幻的感觉。

用星星点缀画面，也可以体现出魔幻的效果。

欧式的石柱也突出了魔幻的感觉。

◎要点分析

绘制奇幻风格的漫画，重要的是体现出魔法和缥缈的感觉。下面就来讲解表现要点。

头发飘动的幅度不大，没有奇幻的效果。

虽然画出了头发漂浮的状态，但是发丝太少，没有层次感。

发丝细密，并且发缕之间互相穿插，飘逸有动感。

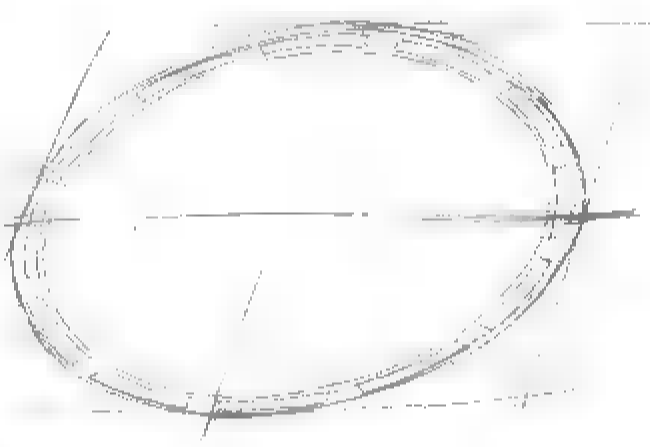
◎魔法阵绘制流程

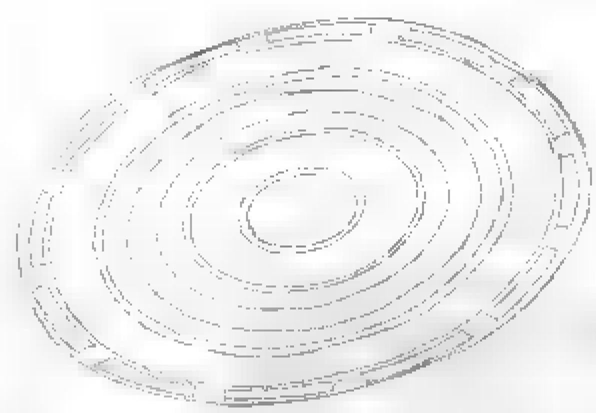
❶ 画椭圆形的魔法阵时，如果直接画出来可能透视不准，可以先画一个带透视的田字形。

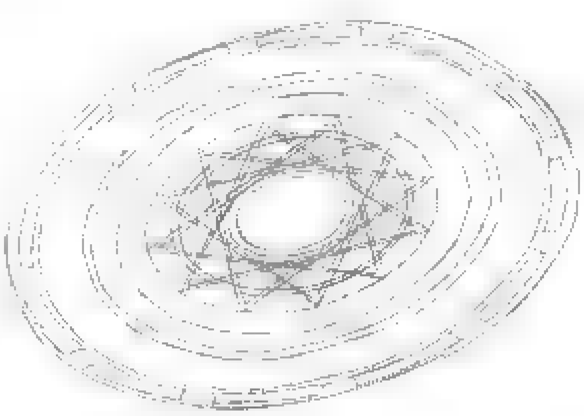
❷ 用弧线将四边上的四个中点连起来，就画出魔法阵的外形了。

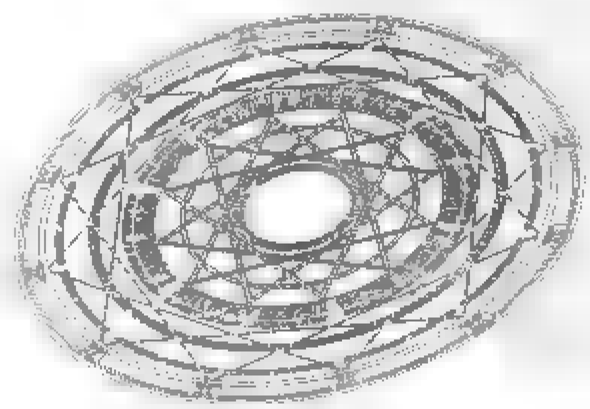
❸ 画出最外面的一层魔法圈。

❹ 沿着外圈的弧度依次画出里面的内圈。

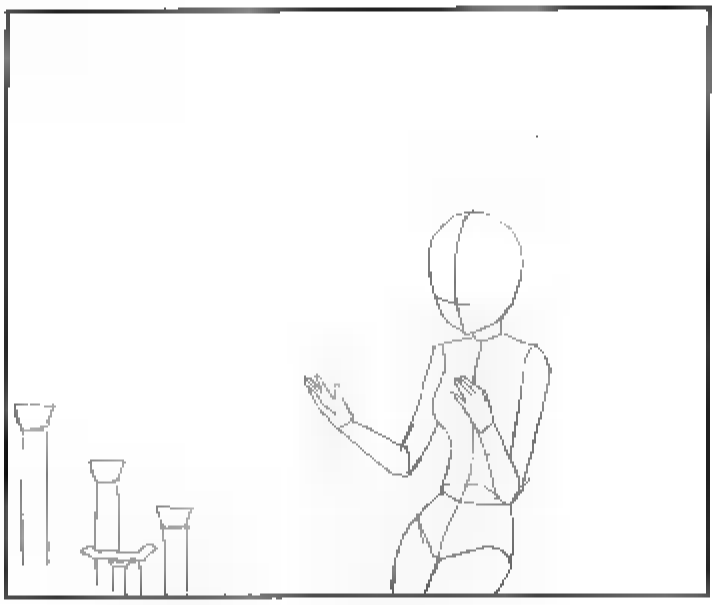

❺ 在中间画出星星的图案。

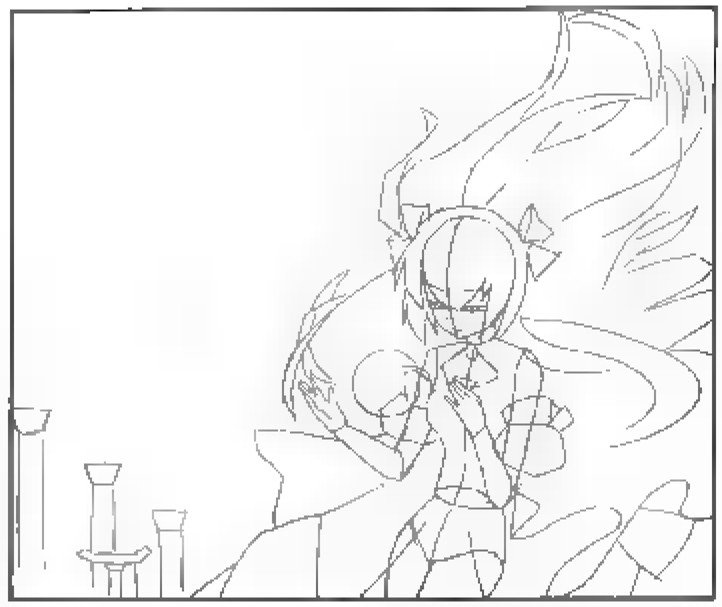

❻ 刻画细节，将重叠的部分擦去，完成绘制。

◎绘制流程

❶ 简单地画出构图和人物的形态草图。

❷ 在草图基础上简略地画出人物五官、头发和衣服的轮廓。

❸ 添加细节，如发丝、衣服的花边以及褶皱等。

❹ 清理线稿，将多余的线条擦去，画出魔法阵。

❺ 清理线稿，刻画魔法阵细节，为背景添加星星和星光效果。

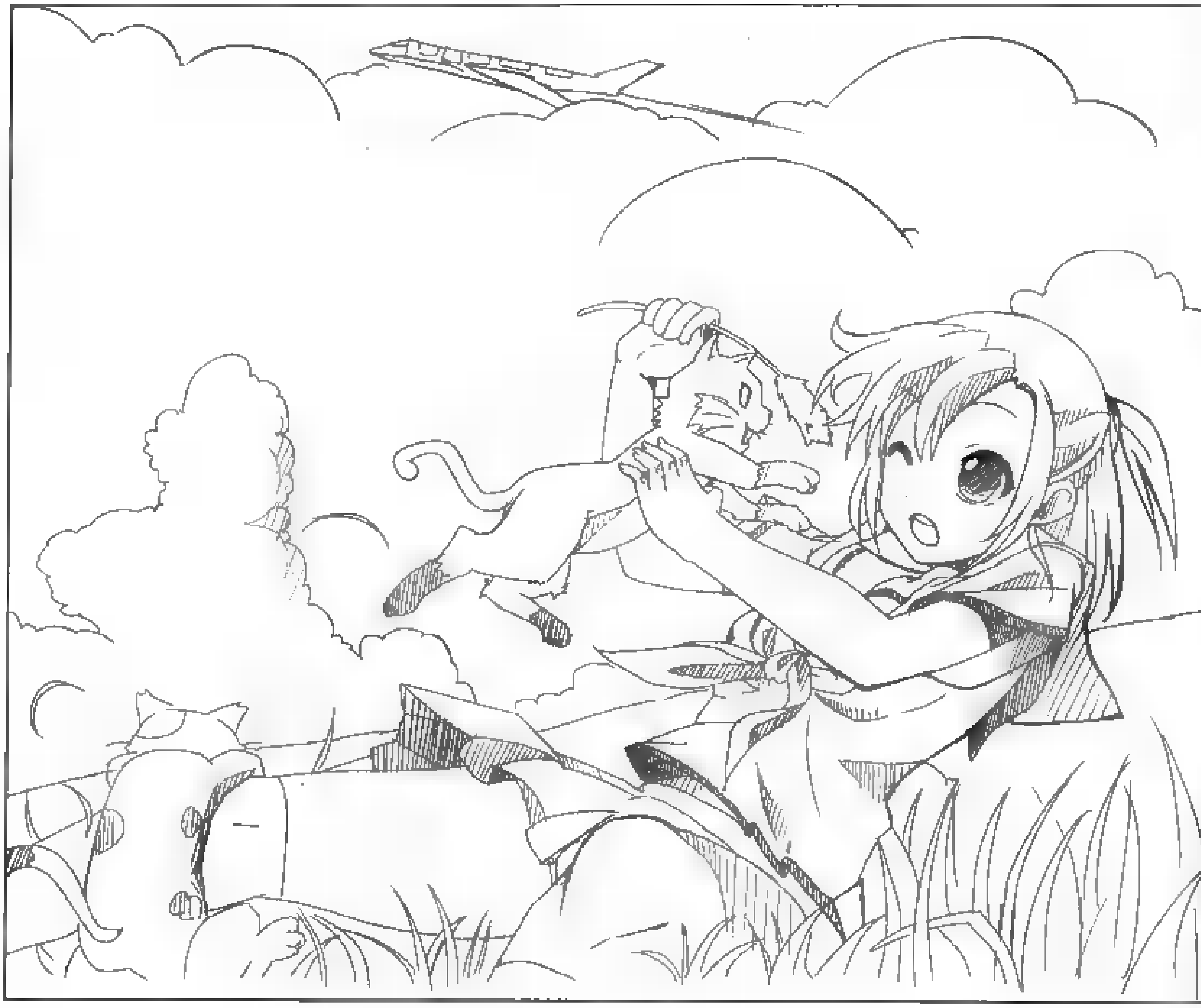
❻ 在画面中添加阴影，完成绘制。

★ 人与动物

绘制人与动物题材的单幅漫画时，重点在于画出人物与动物之间的感情交流。

◎图例解析

下图中这个女生伸手接住飞扑过来的小猫，另外一只还趴在她的腿上，体现了与动物互动的开心、活跃的气氛。

这是一个横构图，可以表现大场景，女生与两只小猫在草地上玩耍，天空中还看得到云朵和飞机，人物、动物与自然和谐共处的情景跃然纸上。

◎要点分析

下面我们来看看绘制人与动物主题的单幅漫画时需要注意的地方。

丰富画面

画面左上角没有任何东西显得较空，没有远近变化。

在画面左右两边加上了云朵，画面有了层次感，有了大自然的感觉，但是还不够明显。

在画面上方画出正在飞过的飞机，就有了动态的感觉。女生和小猫在草地上玩耍，和谐的气氛得到了升华。

表现动感

头发自然垂下来，画面没有动感。

刘海和辫子都飘起来，有了动态的感觉，同时也体现了人物与小猫互动的气氛。

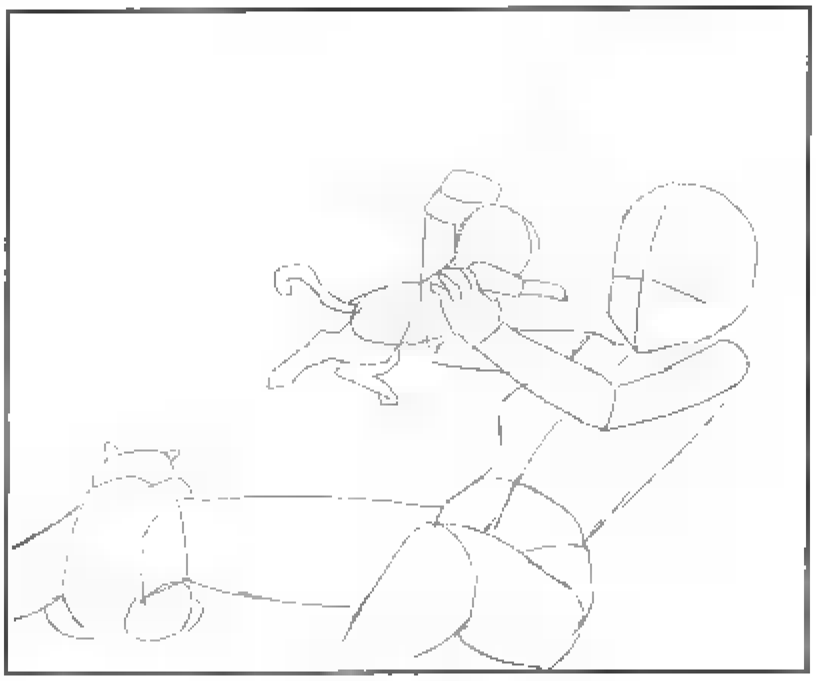

小猫没有动作，画面显得不够活泼，不能体现人与动物之间的互动感。

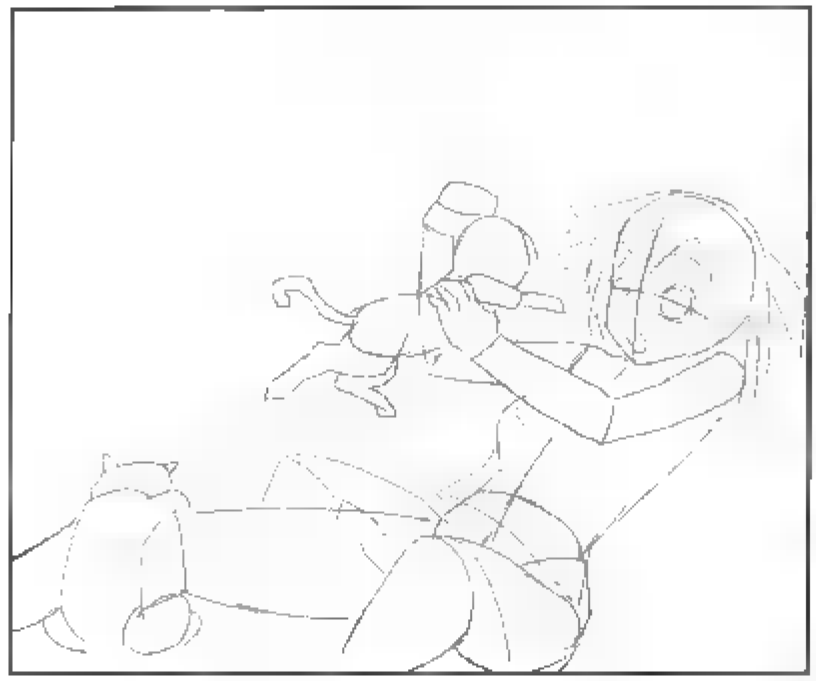

小猫四肢伸展，张着嘴巴，表现了它扑向小女孩的瞬间动作，画面变得更活泼了。

◎绘制流程

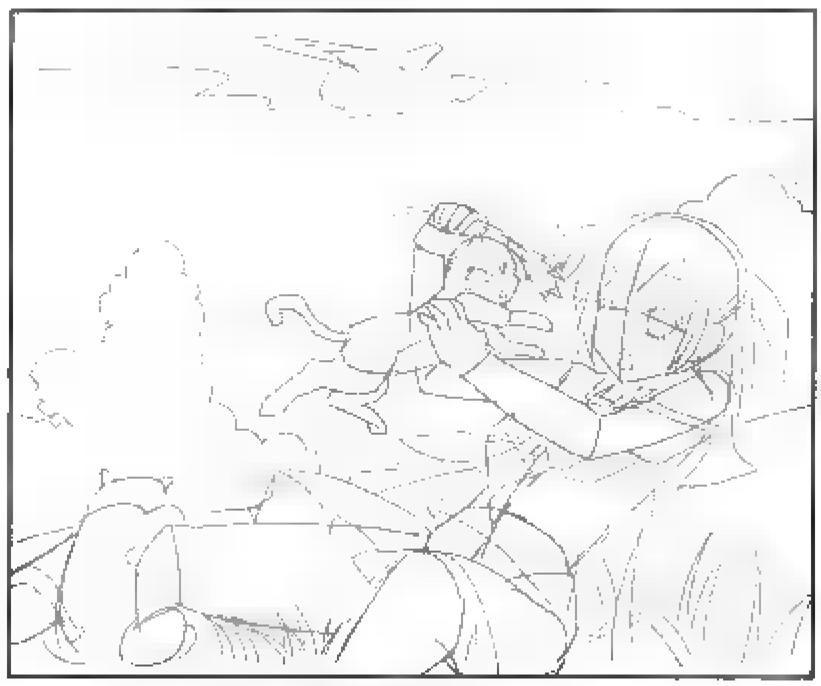
❶ 画出小猫和人物的大致形态草图。

❷ 画出人物的五官、发型和衣服的轮廓。

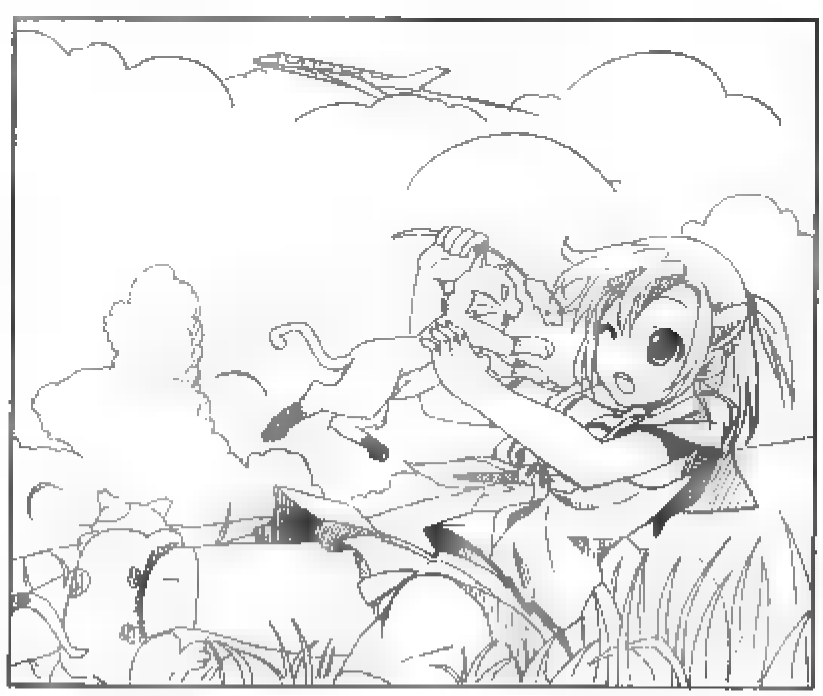
❸ 画出小猫的样子和人物衣服的细节。

❹ 画出前景的草地和背景中的云朵及飞机。

❺ 将天空中的云再画得更有体积感一些。清理线稿，去掉多余的线条。

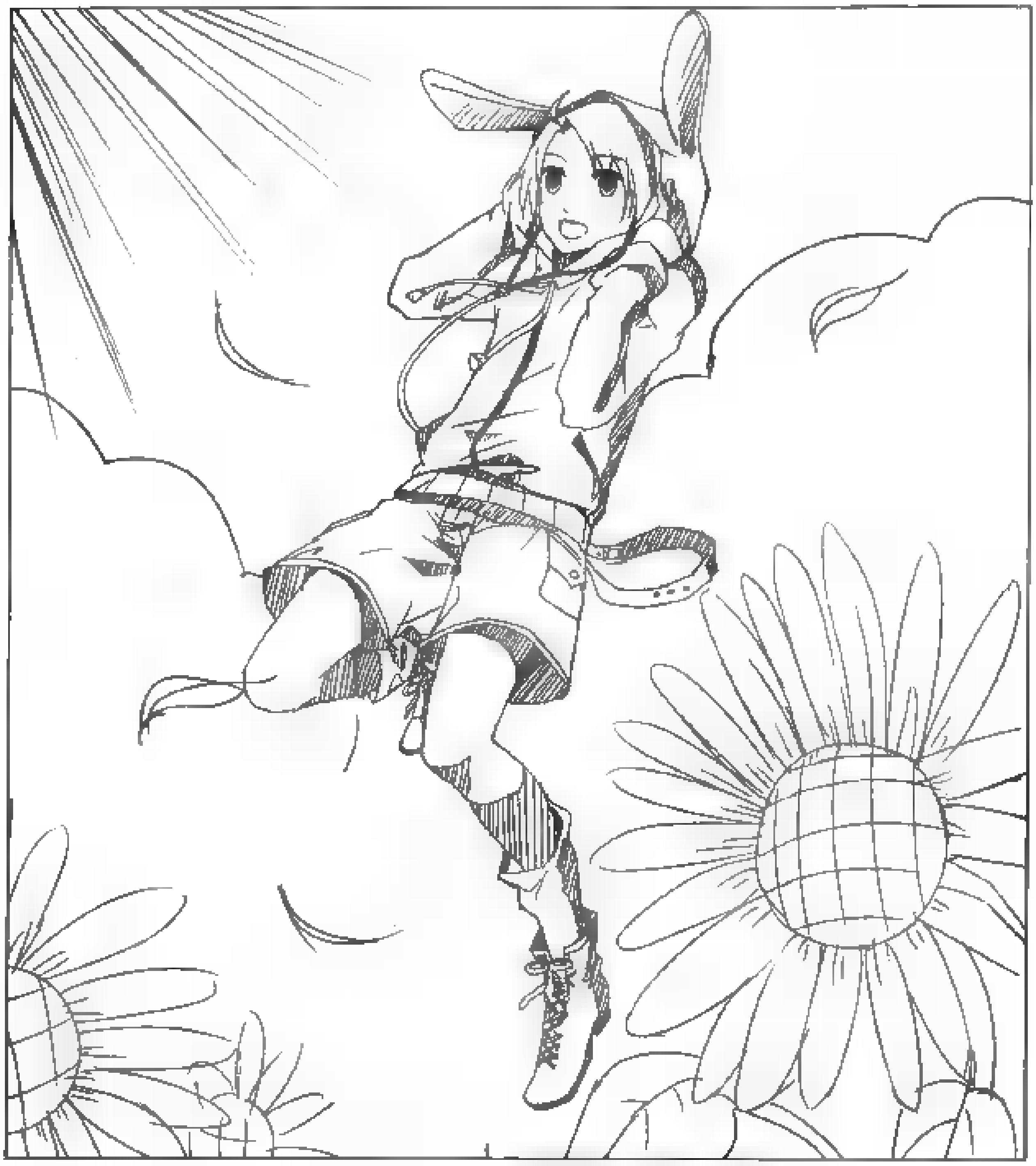
❻ 为人物与场景添加阴影，完成绘制。

★ 阳光美少年

阳光美少年是指年龄较小，外形阳光的可爱男生。表现阳光美少年的单幅漫画都有画面清新、人物开朗的特点。

◎图例解析

下图表现的是一个可爱活泼的男生形象。他穿的衣服非常卡通，戴着兔耳外形的帽子，显得人物非常可爱。画面左上角的阳光以及下面的向日葵都体现了阳光美少年这一主题。

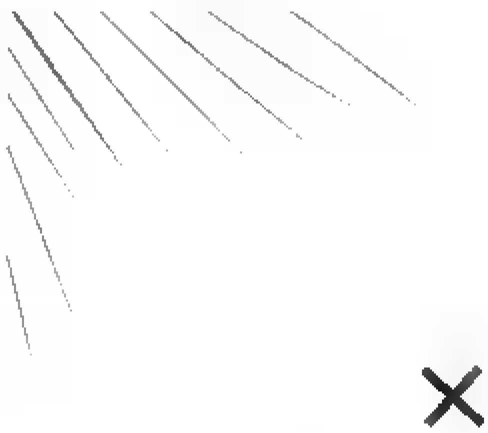

从构图可以看出人物是悬空跳起的姿态，人物处于画面的正中，非常显眼，整个身体略微倾斜向后，形成了“S”形，画面很有动态感。

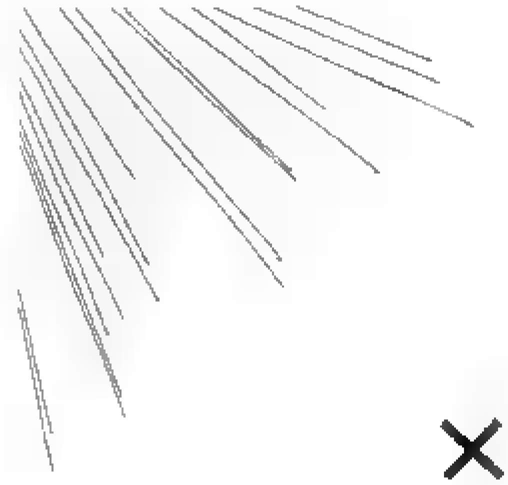
◎要点分析

下面我们讲解一下绘制阳光美少年单幅漫画需要注意的细节。

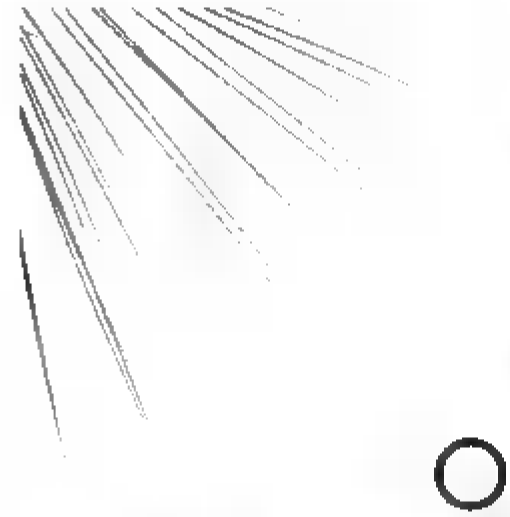
绘制线条

用等距离的集中线表现阳光，显得很死板。

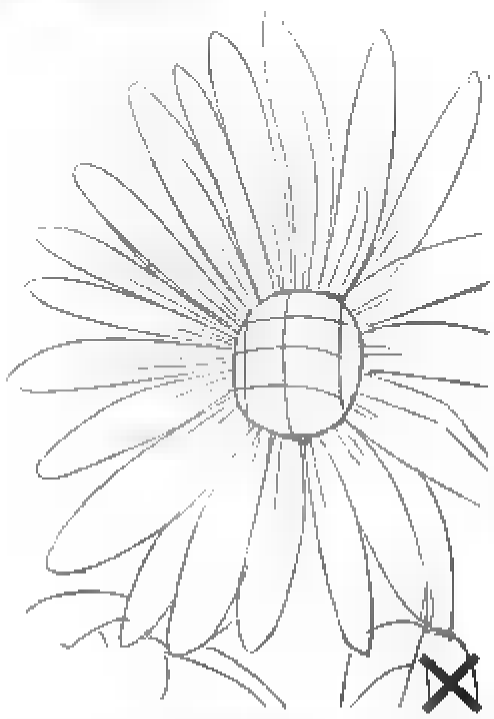

虽然线条的长度和间距不一样了，但是没有粗细变化。

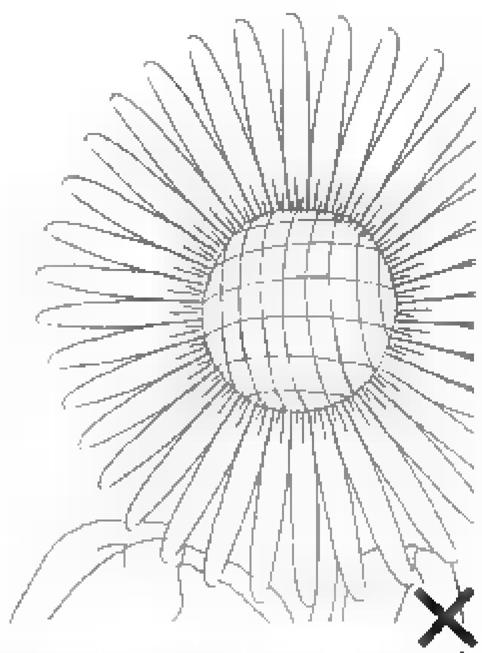

线条之间有了疏密和轻重变化，很自然地表现出了阳光照射的感觉。

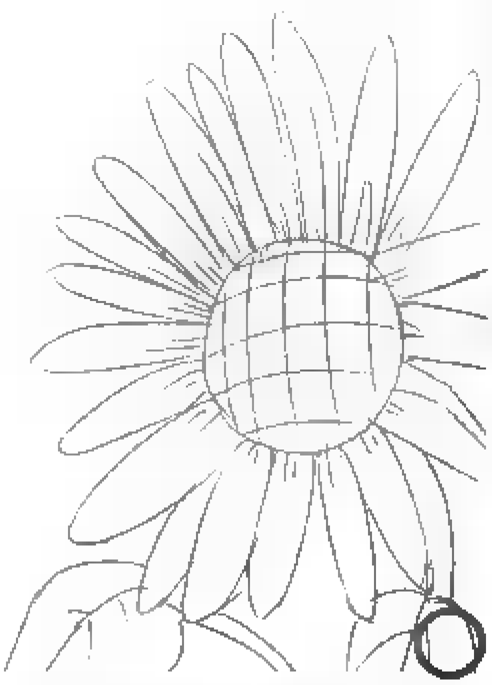
绘制向日葵

花蕊部分太小，这样的向日葵显得很奇怪。

每片花瓣都一样，很像是假花，不够生动。

花蕊大小适中，花瓣有长有短不一，但整体感觉很协调。

表情的表现

眯着双眼可以表现出人物非常惬意的样子。

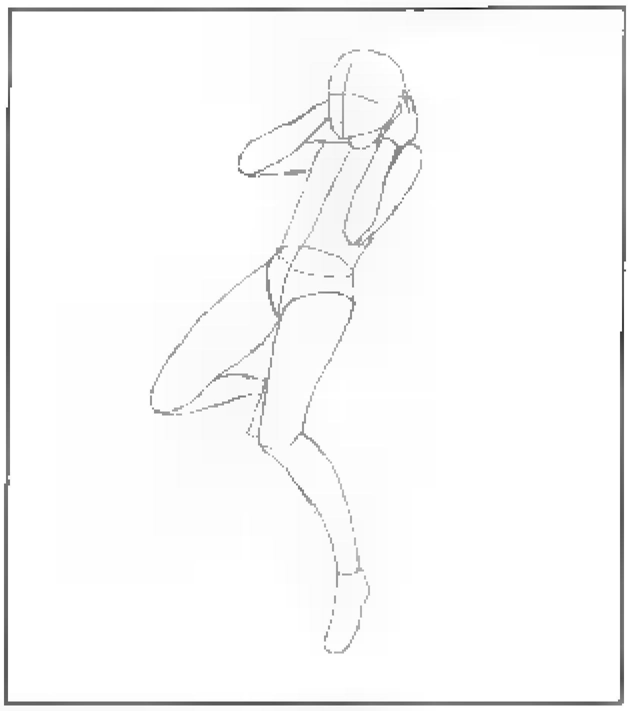

眯着一只眼睛笑着，脸颊还有红晕，表现出了天真可爱的样子。

睁开双眼、张着嘴笑的样子会使人物显得非常阳光。

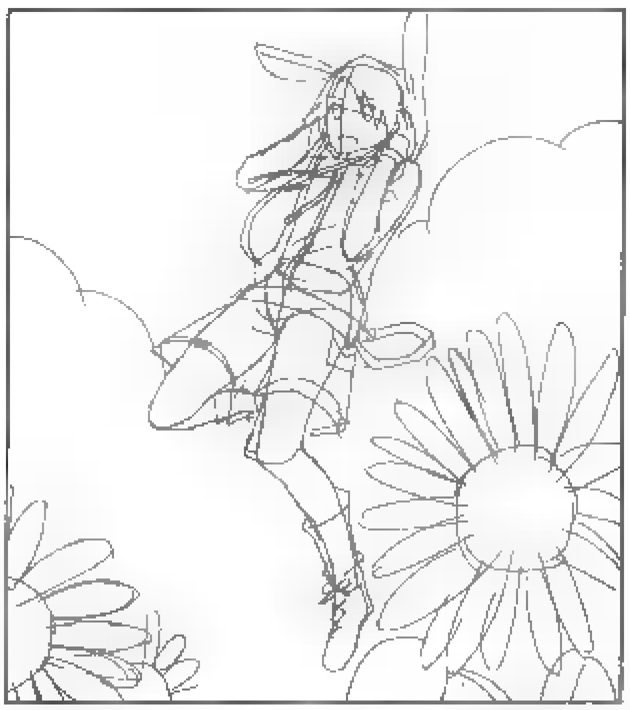
◎绘制流程

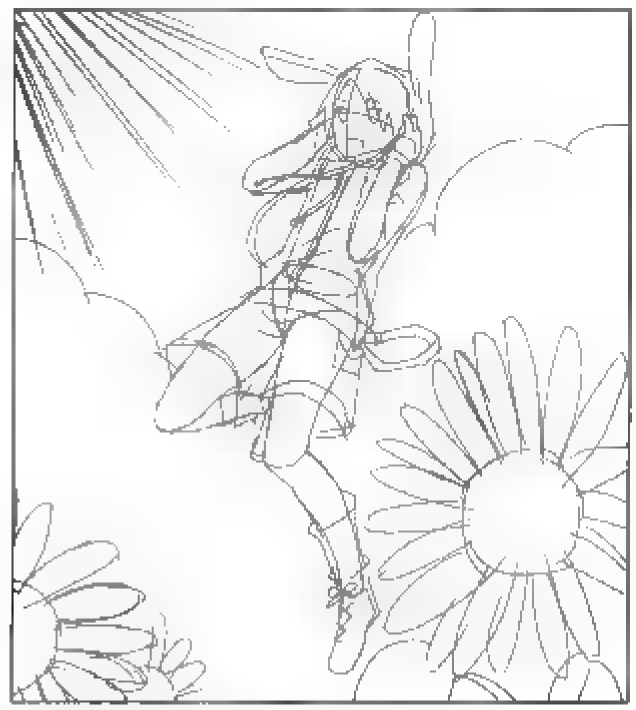
❶ 简单地勾画出人物的身体动态。

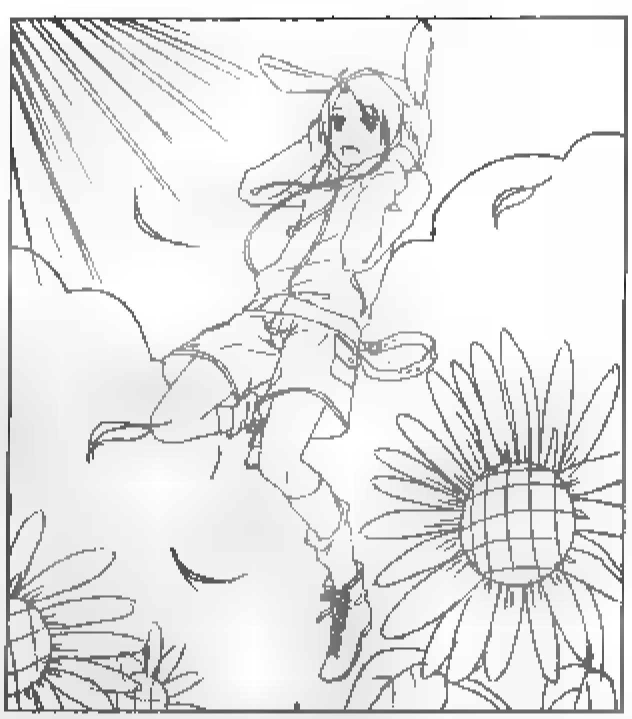
❷ 为人物添加五官和头发，并勾画出衣服的轮廓。

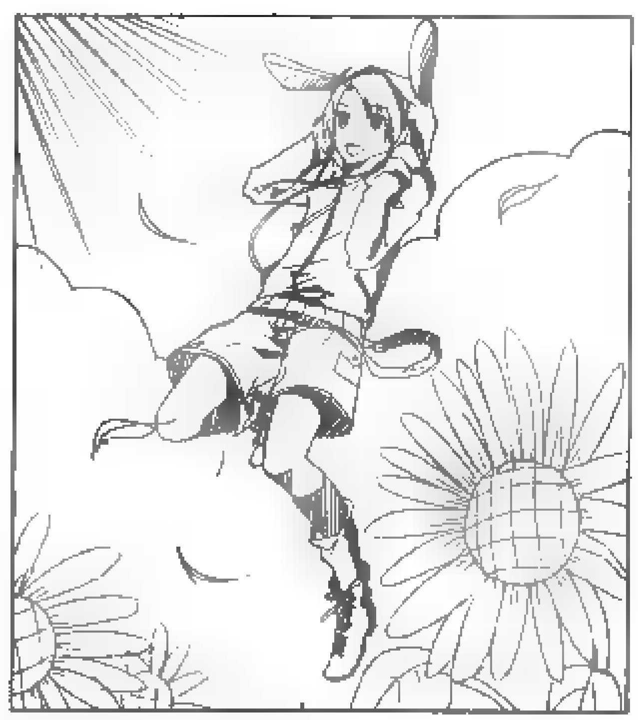
❸ 在上一步基础上刻画人物的细节，并画出背景。

❹ 在画面左上角画出阳光照射的感觉。

❺ 清理线稿，擦去多余的线条，完善细节。可以给背景加上飘动的叶片，丰富画面。

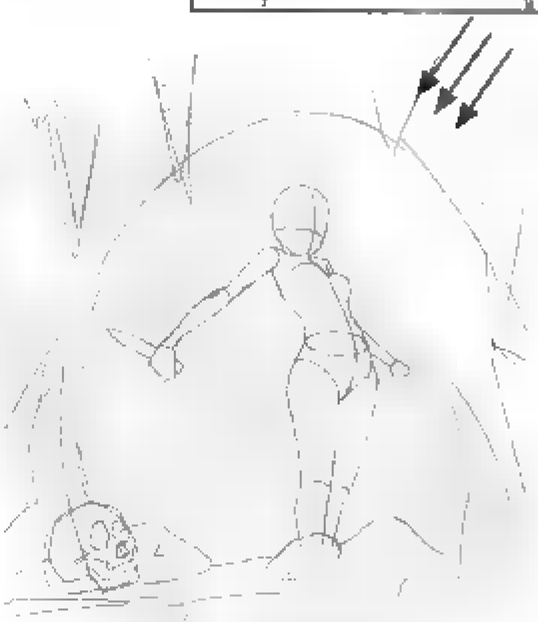
❻ 添加阴影，完成绘制。

★ 腹黑少女

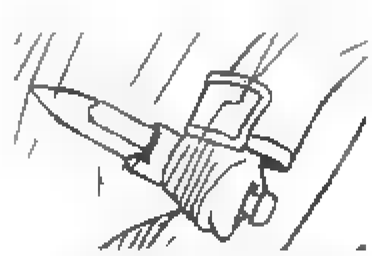
设计腹黑角色的人物时，要体现出人物阴险的感觉，这里我们把场景设计得比较诡异，以突出气氛。

◎图例解析

从构图可以看出人物在画面靠右边的位置上，后面是一个圆形的山洞，这样读者的视线会迅速集中到主体人物上。

手握匕首表现了女生腹黑凶险的特点。

火盆体现了山洞内阴森恐怖的感觉。

◎要点分析

下面讲解一下漫画中腹黑角色的设计思路和绘制要点。

脸部设定

❶ 独眼的外貌设定。

❷ 眼睛部分留白，无眼珠的类型。

❸ 蒙着脸，脸上还有刀疤。

光影表现

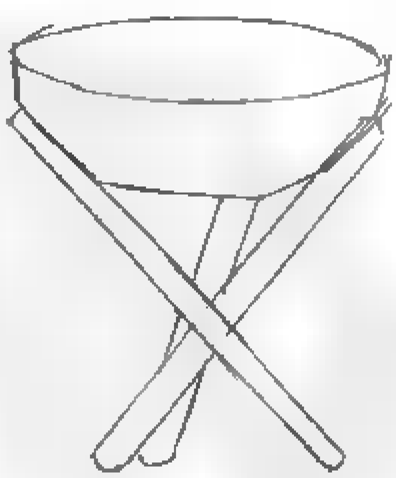

光从斜上方投射下来，此光照方式适用于表现正义人物，不能表现腹黑的角色。

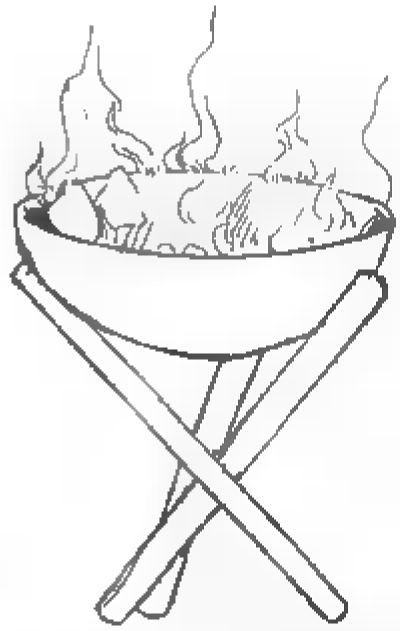

光从下方照射人物，可以表现压抑、诡秘的气氛，适用于表现腹黑角色。

◎火盆绘制流程

❶ 画出火盆的大致外形。

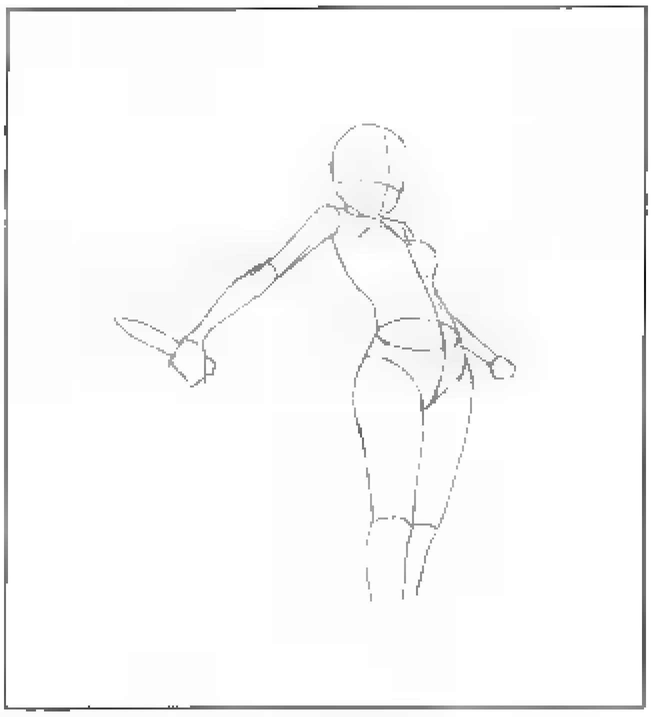

❷ 画出火盆中的火焰及相关细节。

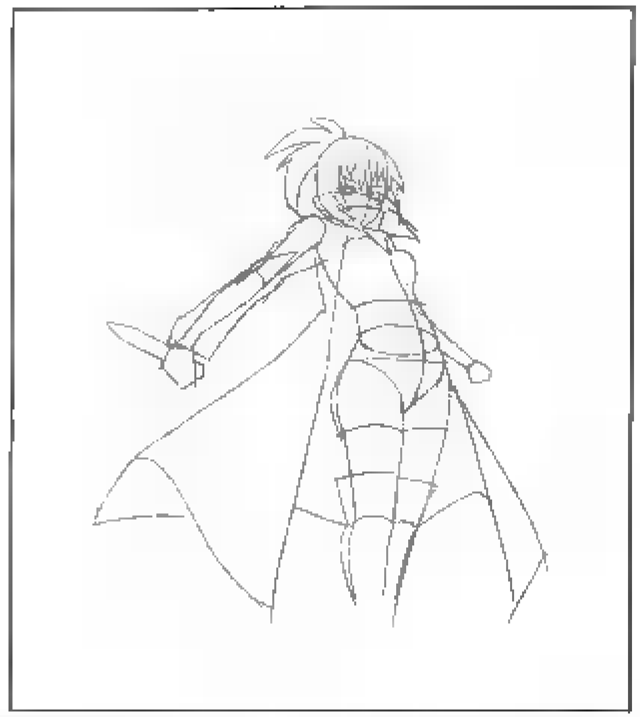

❸ 添加阴影，表现质感。

◎绘制流程

❶ 简单地勾画出人物的大致形态。

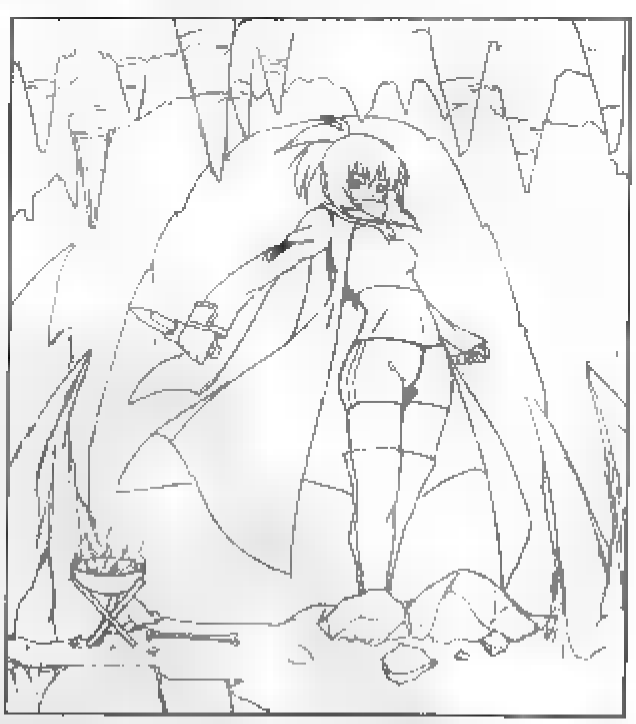
❷ 简略地画出人物五官、头发和衣服的轮廓。

❸ 添加细节，并画出背景轮廓。

❹ 刻画背景细节，细致地表现火盆和岩石。

❺ 清理线稿，擦除多余的线条，完善细节，将背景中的石头纹理刻画出来。

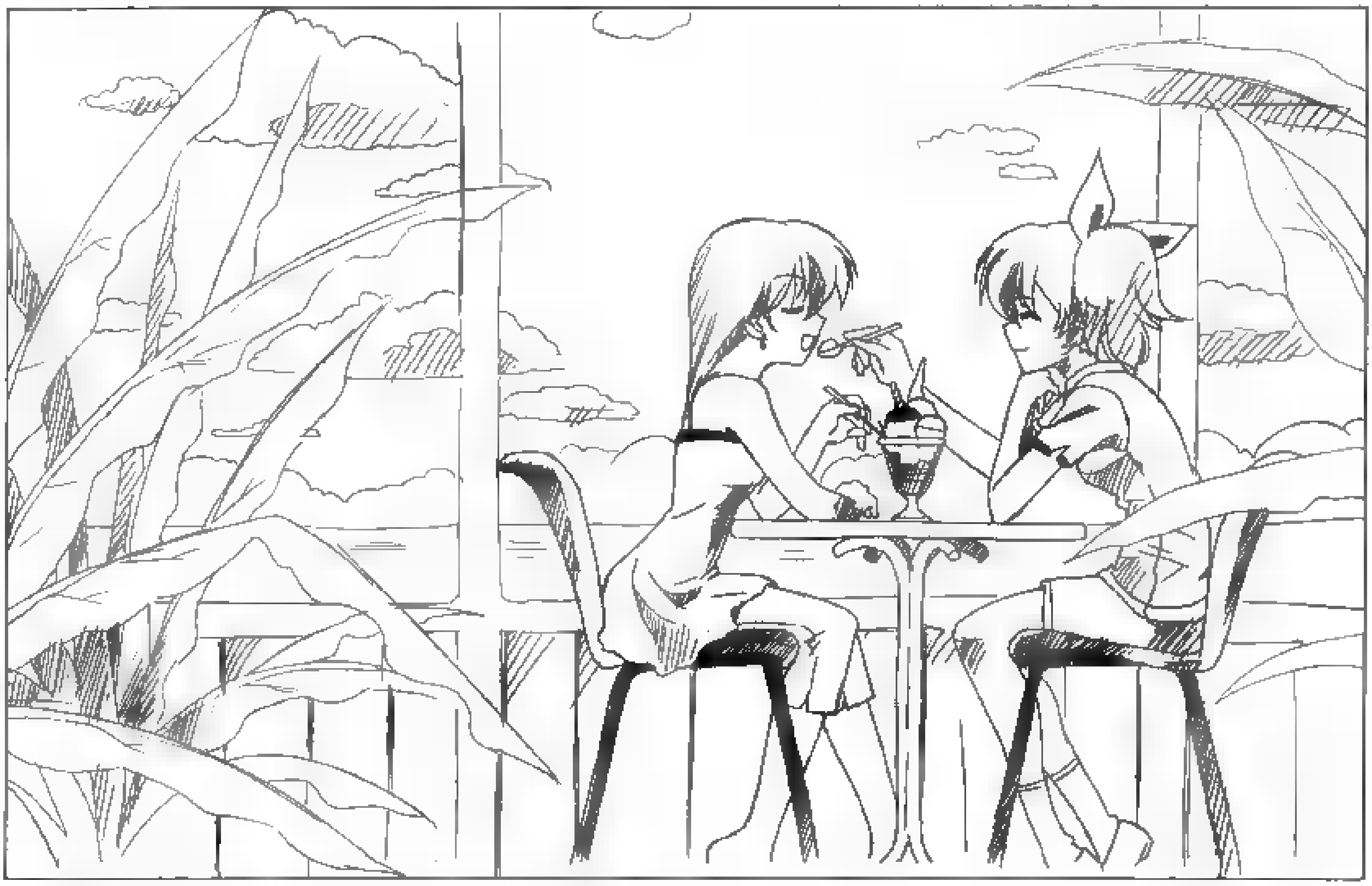

❻ 添加阴影，完成绘制。

★ 两人组合——海边度假

主题表现的两人组合是一个横向构图的单幅漫画，画面中两人在面对面地吃着冰激凌，周围大片的植物和窗外的大海和云朵与她们搭配显得非常自然。

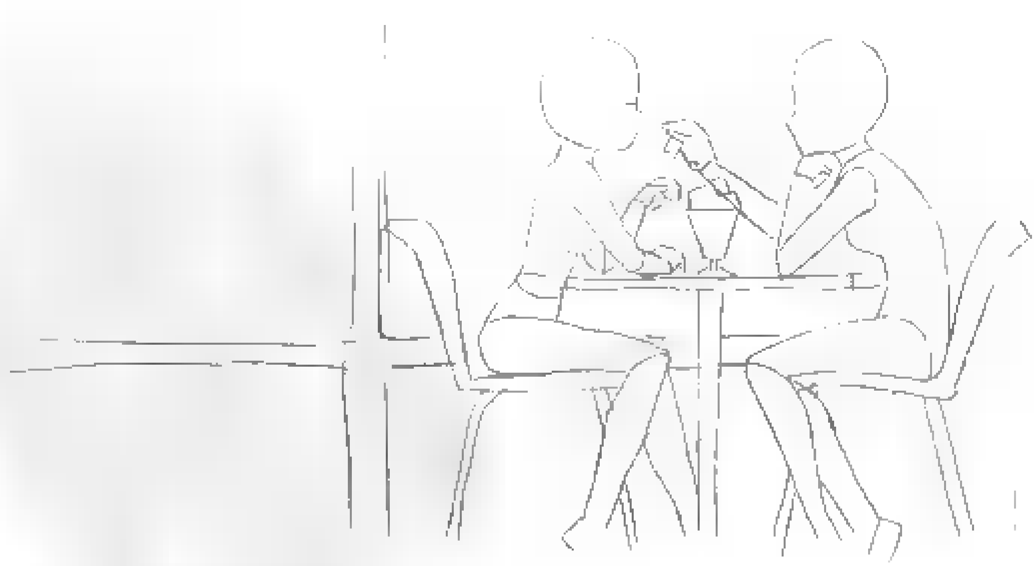
◎图例解析

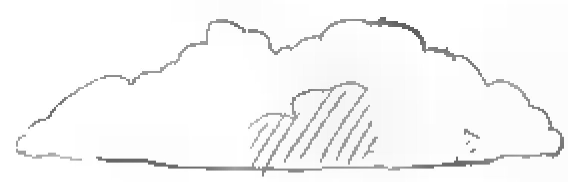

从正侧面表现二人组合的方法比较少见，重点是要确定好构图。人们看图时习惯将视线落在画面的右边，所以这里也把主体放在了画面的右边。

用冰激凌表现惬意的气氛，使观者的视线更自然地落在两个女生身上。

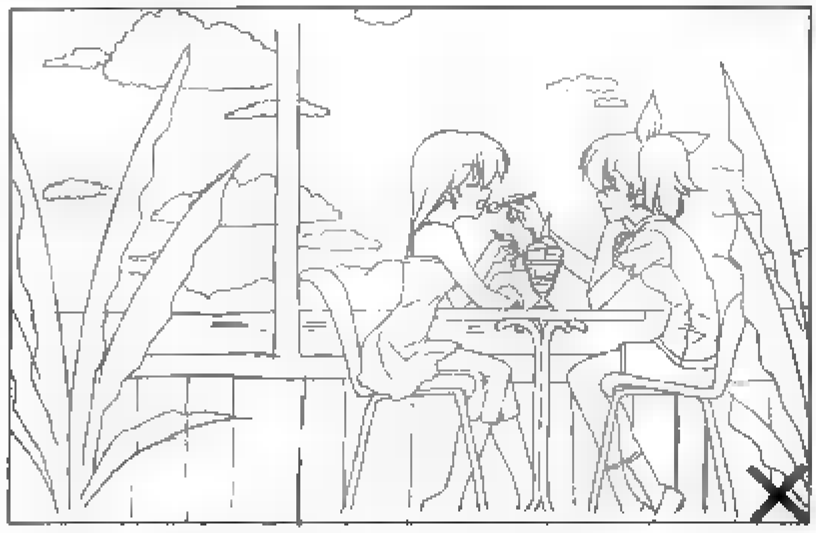
窗外的云朵可以表现出晴朗的天空，也让背景变得更加丰富。

◎要点分析

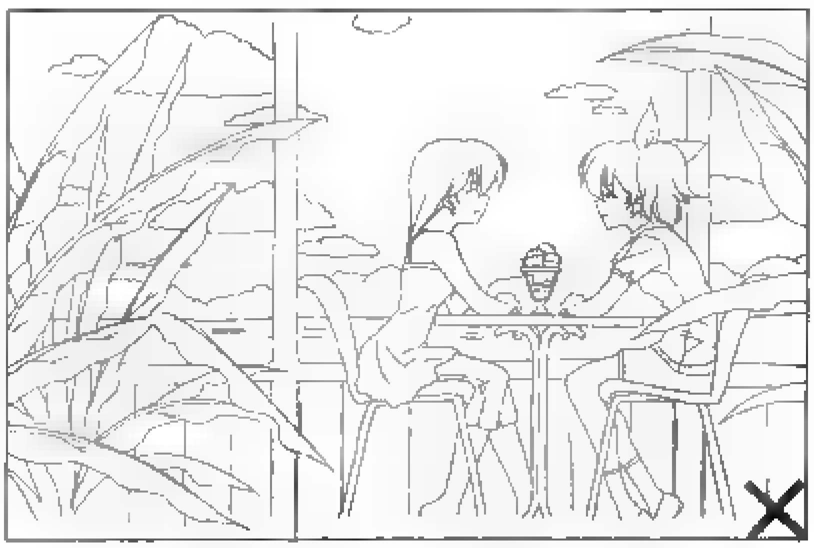
下面就来看一下表现二人组合时在构图方面所要注意的问题吧！

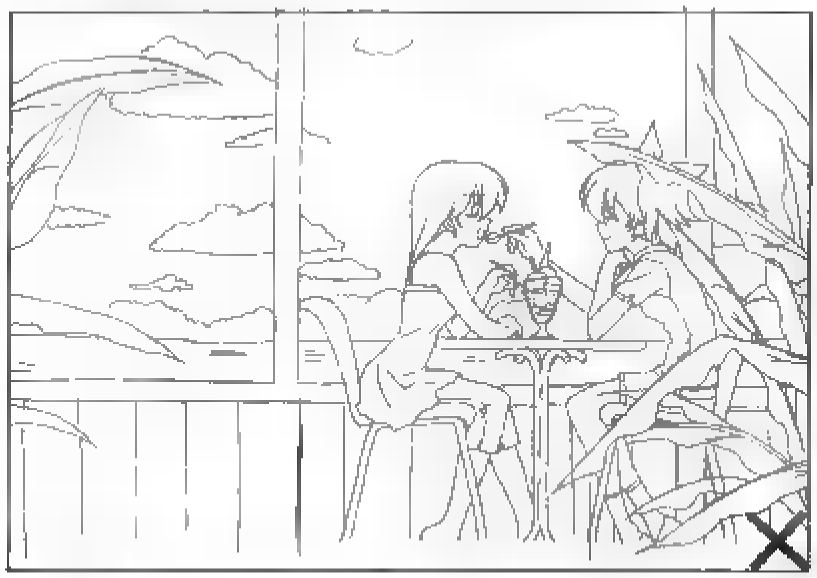
画面本来就是一个四平八稳的横向构图，如果将人物放在正中间会显得较死板。

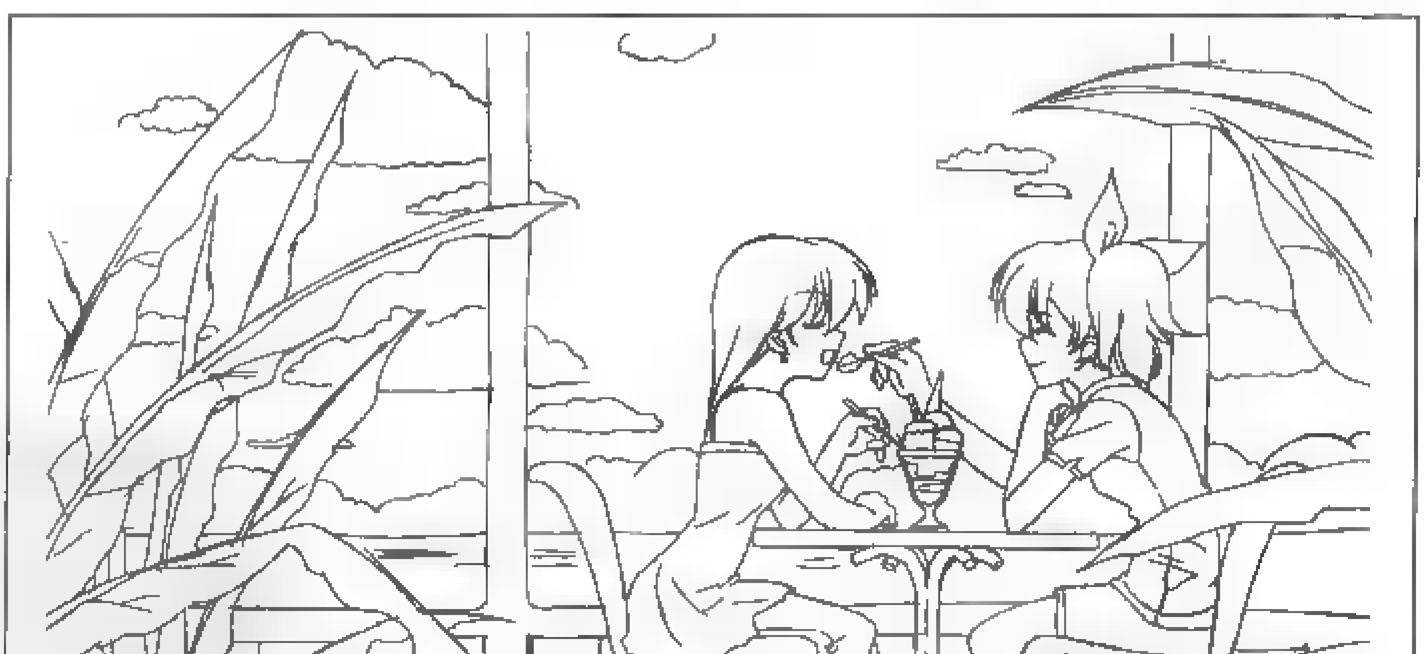
两边的植物在外形上太接近，看不出区别，而且没有疏密变化，缺乏层次感。

虽然构图没有问题了，但是两个女生的动作一样，画面显得僵硬、呆板。

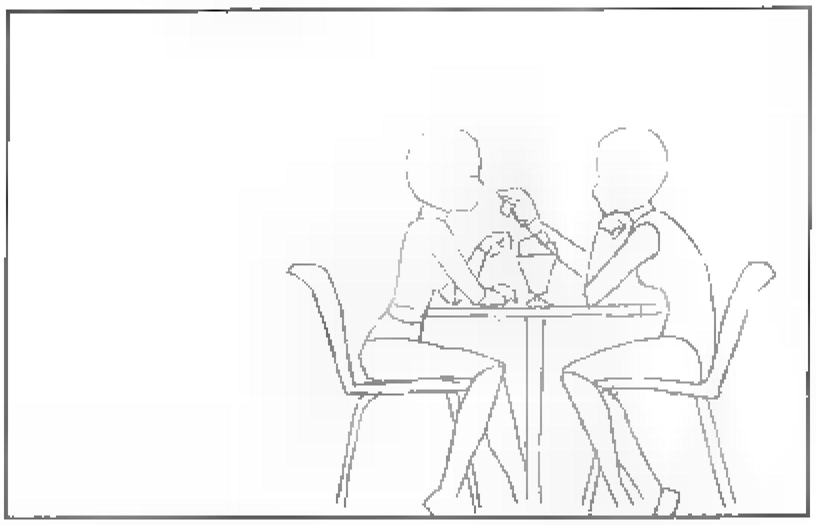

植物表现出了疏密关系，但是表现得不均衡。画面右边又有人物又有植物，左边显得太空了，而且人物掺杂在树叶之间，不能很清楚地表现画面主体。

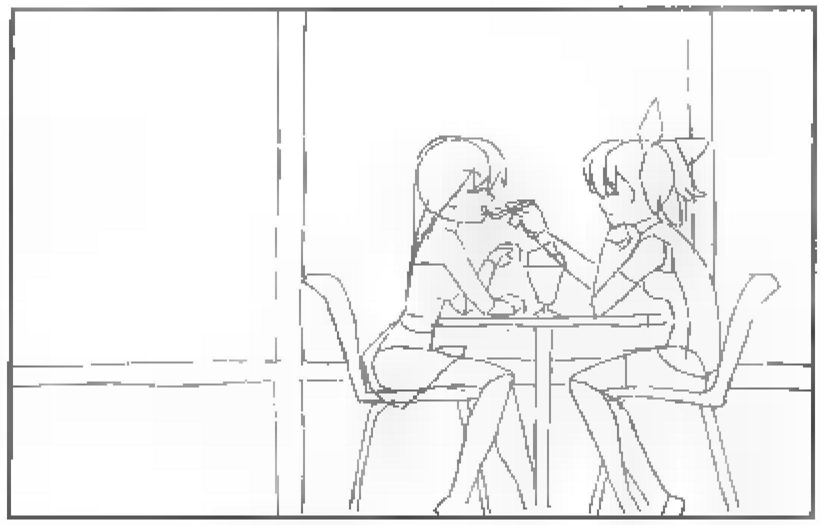

构图很好，人物之间动作有了互动，前景与背景也表现出了层次感。

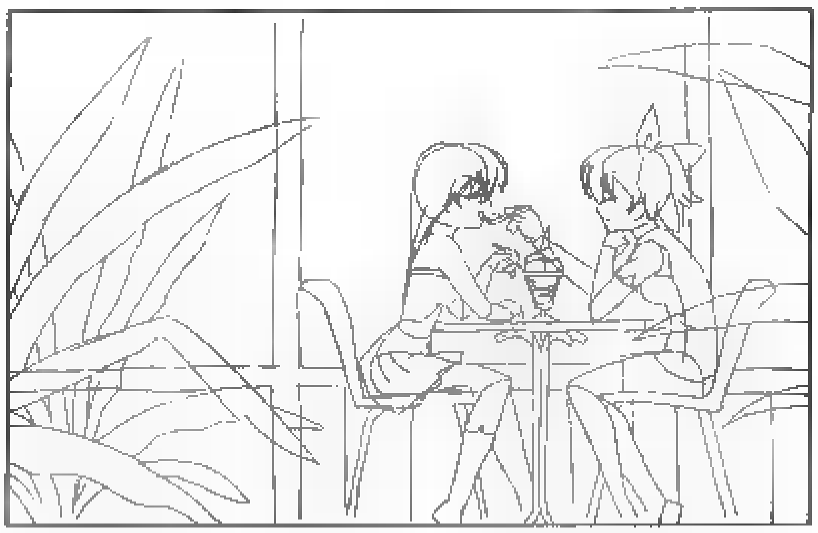
◎绘制流程

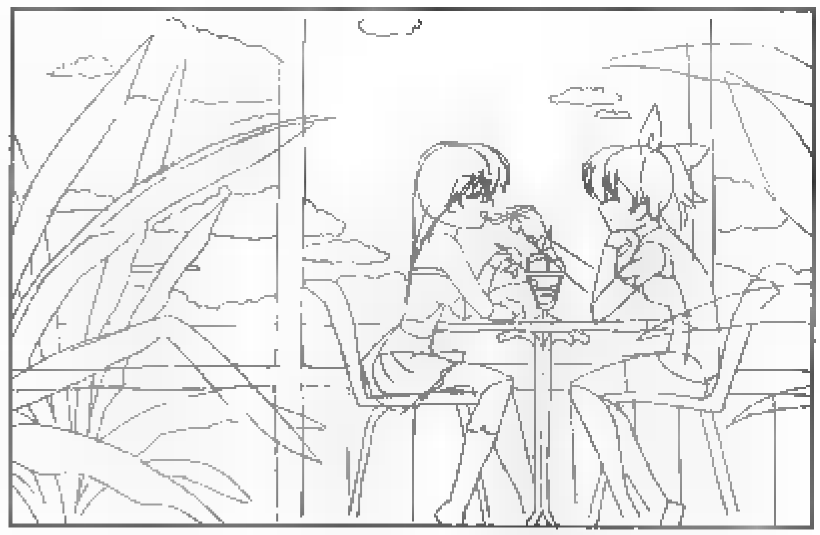
❶ 简单勾画出画面中的人物大致形态，确定人物在画面中的位置关系。

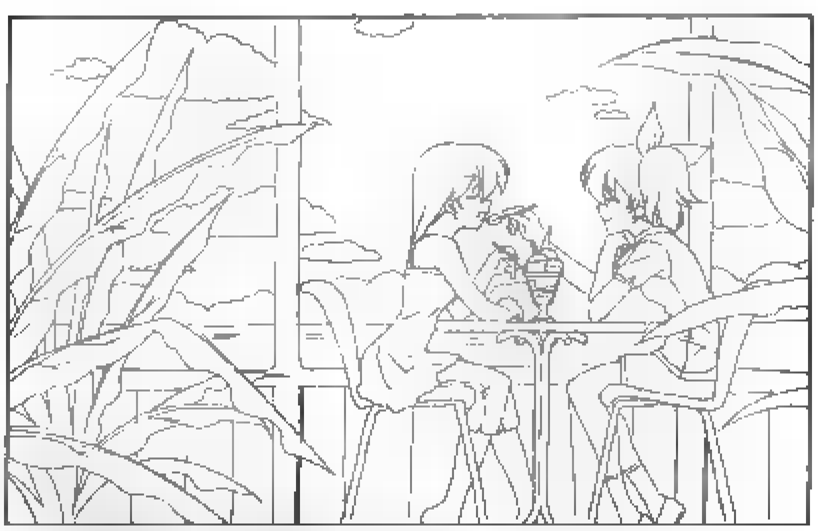
❷ 给两个人物分别画上五官和头发，并简单地画出衣服的轮廓，添加背景。

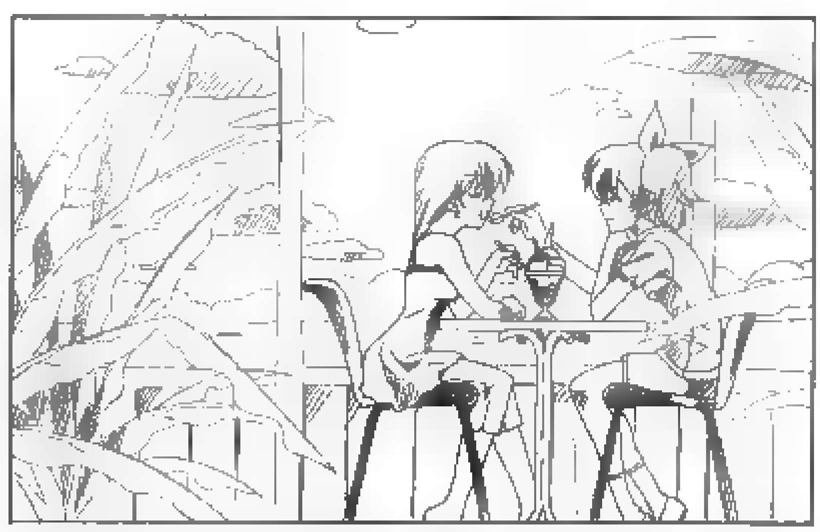
❸ 根据两人衣服的不同样式，刻画衣服细节，并添加前景的植物。

❹ 添加背景天空中的云，注意表现远近透视关系。

❺ 清理线稿，擦去多余的线条，给窗格添加纹理，注意植物与窗格间的遮挡关系。

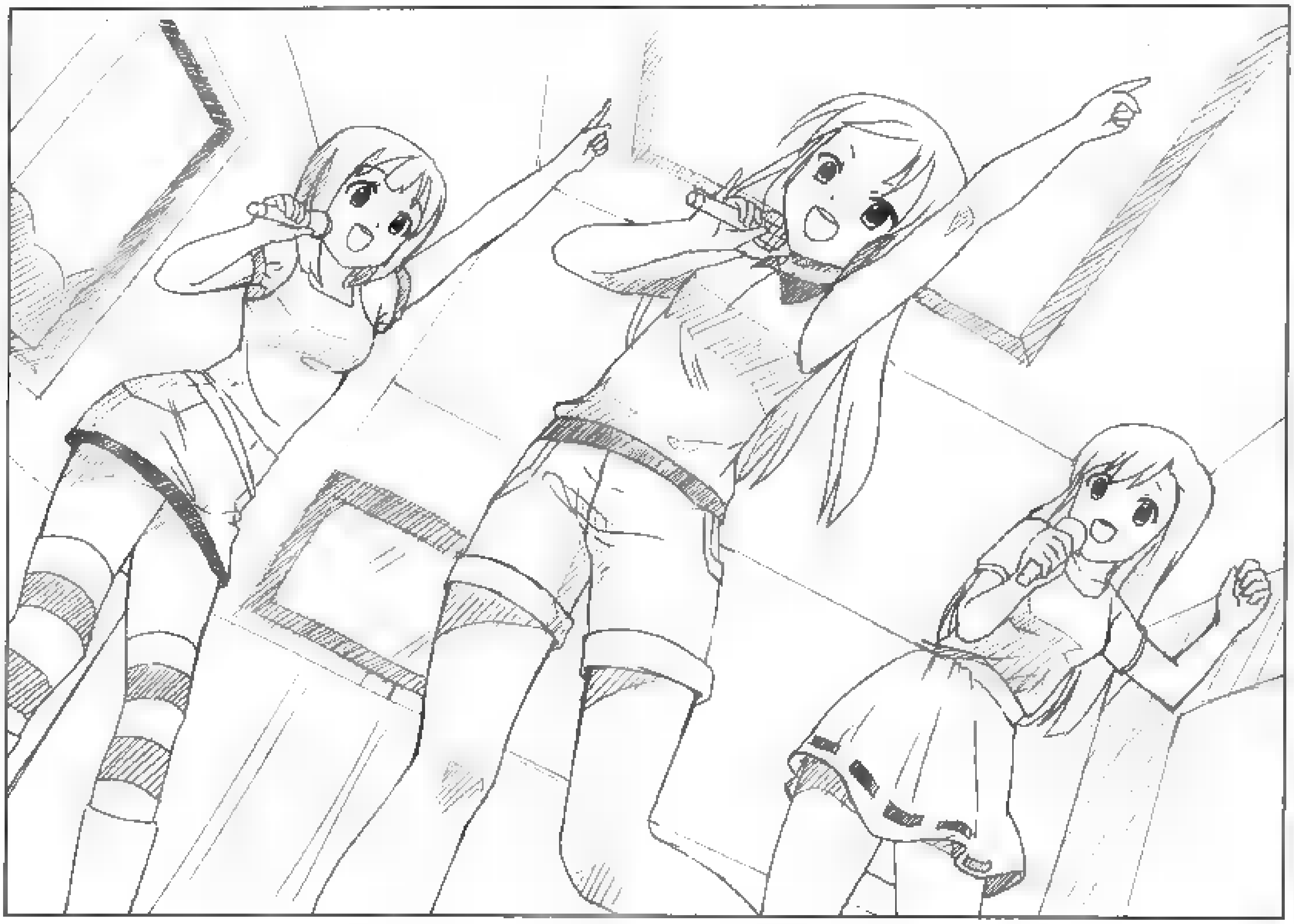

❻ 在画面中利用线条画出阴影，表现出立体感和层次感，这样整幅图就绘制完成了。

★ 三人组合——欢唱卡拉OK

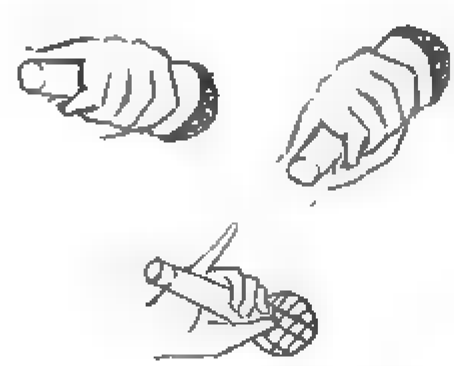
绘制三人组合的单幅漫画时，要画出组合人物之间的空间感和画面的均衡感。

◎图例解析

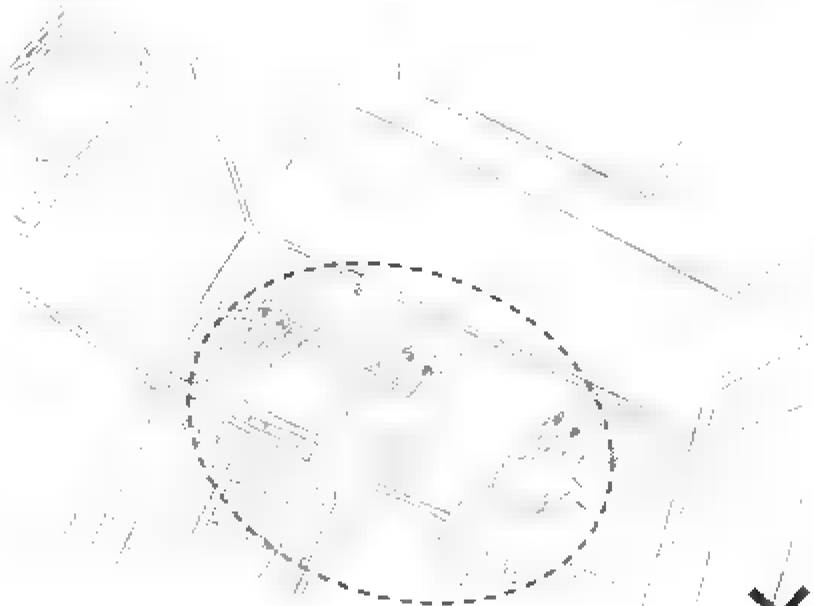
从结构草图中可以看出，这幅图是以仰视角度描绘的，三个人物分别被安排在画面的左、中、右三个位置上。为了避免构图的死板，我们采用了倾斜的绘制方式，这样画面看上去更有动感了。

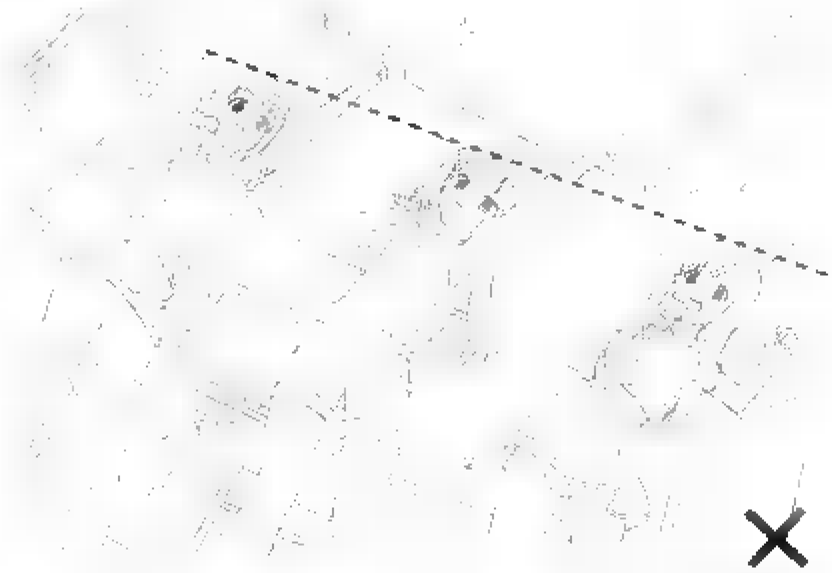
握着麦克风的不同手部动作，使画面更富于变化。

◎要点分析

下面我们来讲解如何构图能让画面主体物更突出，同时又能使画面拉开层次。

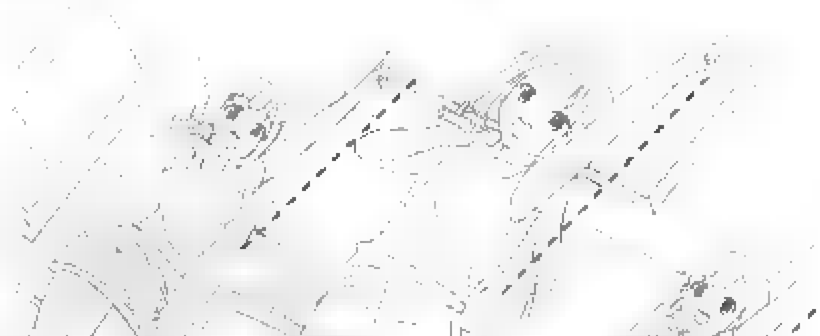
三个人物所占画面的面积太小了，不能突出画面主体。

将主体人物画大了，但是三个人物大小一样，画面没有变化，显得呆板。

将中间的女生画得较大，后面的女生自然就有退后的感觉了，这样不仅画面变得有层次感，而且主体也显得更加突出。

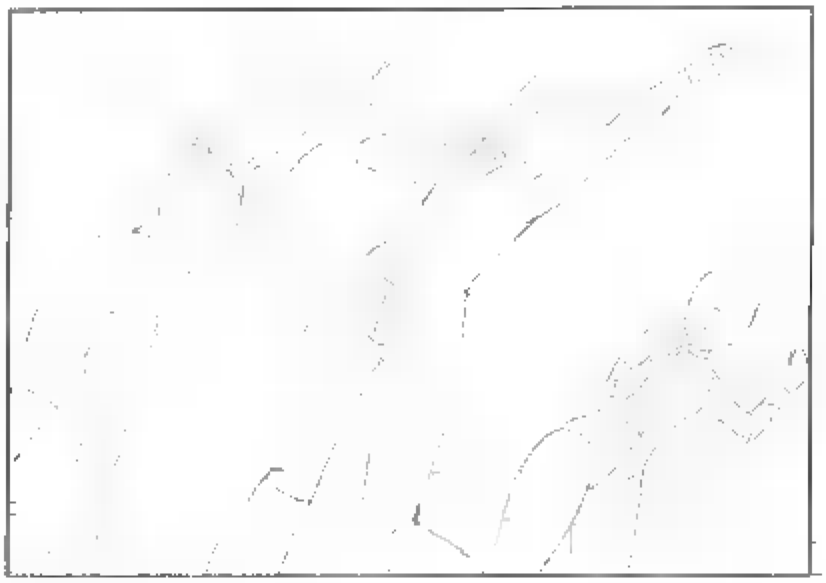

上图三个人物的动作太相近了，画面看上去显得很死板，人物也没有个性。

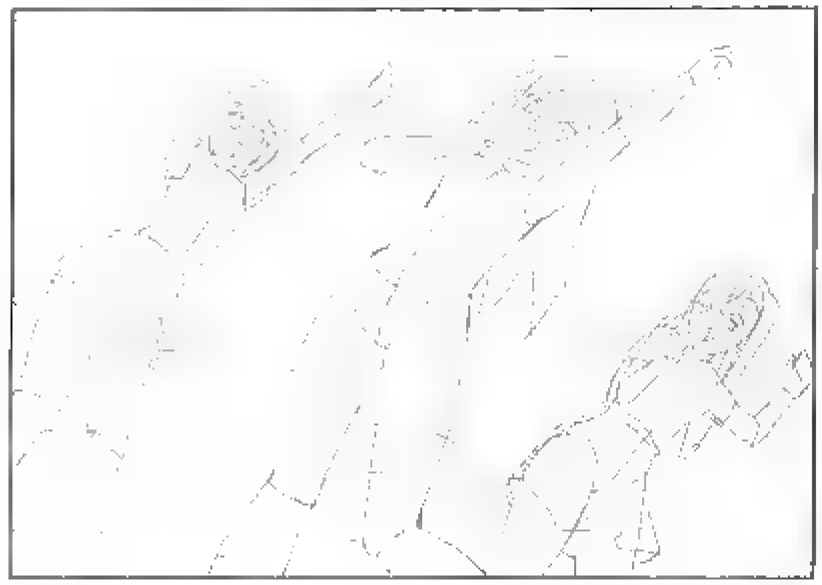

将中间女生的左腿抬起，改变右边女生的手臂动作，这样三人的动作就比较自然协调了，感觉也很生动。

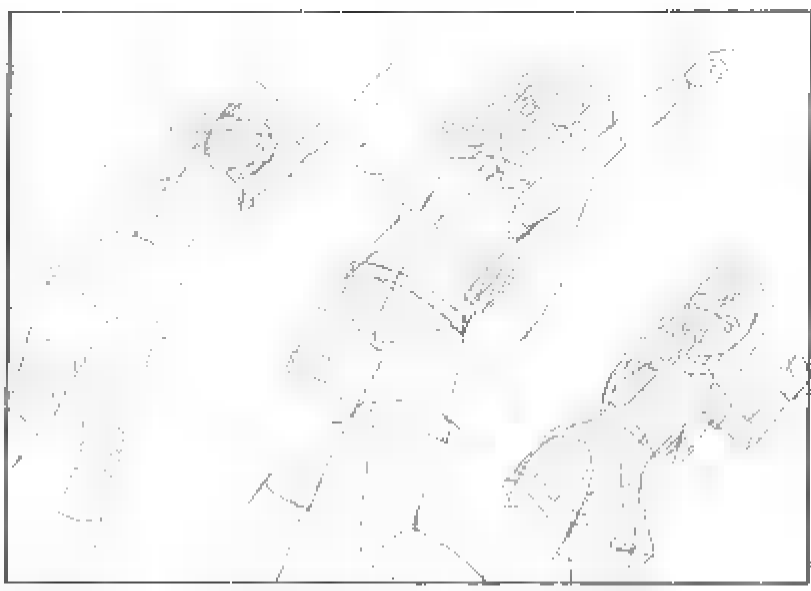
◎绘制流程

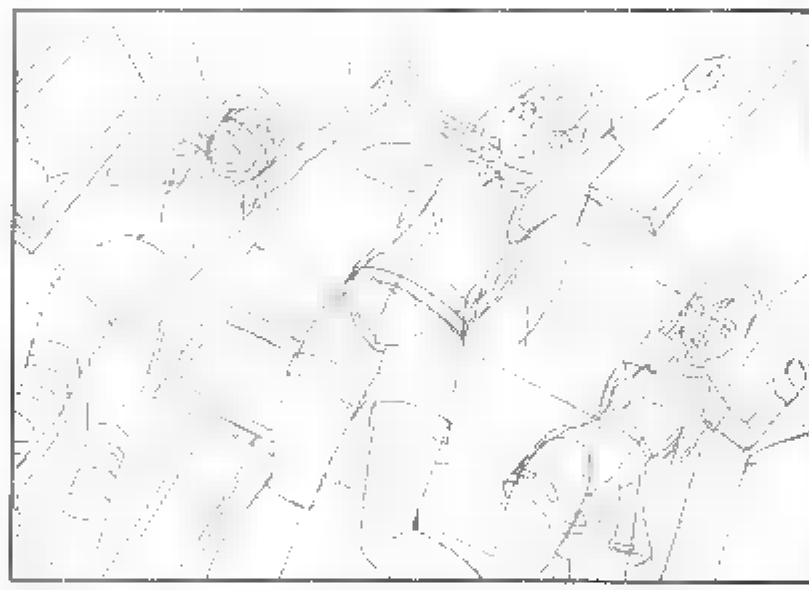
❶ 简单勾画出三个人物的整体轮廓和动态，确定人物在画面中的位置。

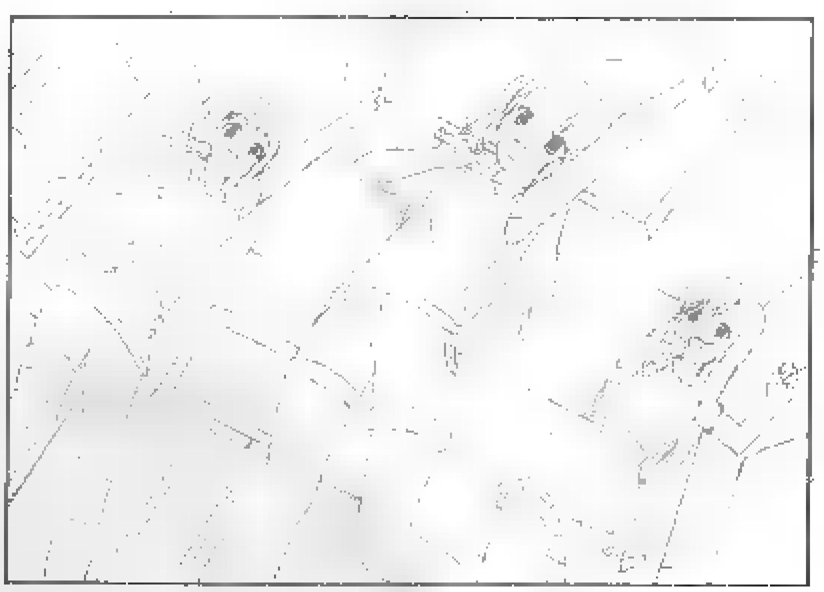
❷ 给三个人物分别画上五官和头发，并简单地画出衣服的轮廓。

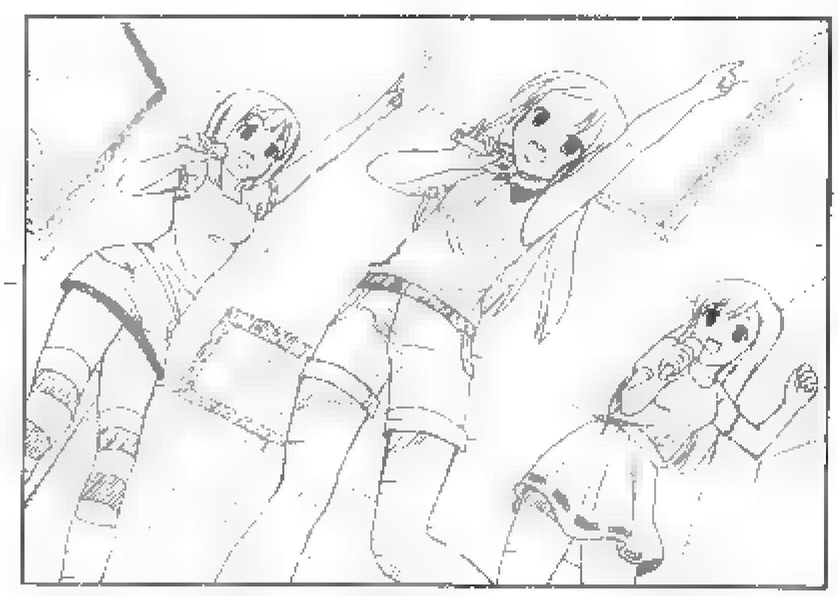
❸ 根据三人衣服的不同样式，刻画衣服的细节。

❹ 添加背景，注意表现透视关系，这里采用的是一点透视法。

勾画细节，清理线稿，擦去多余的线条。

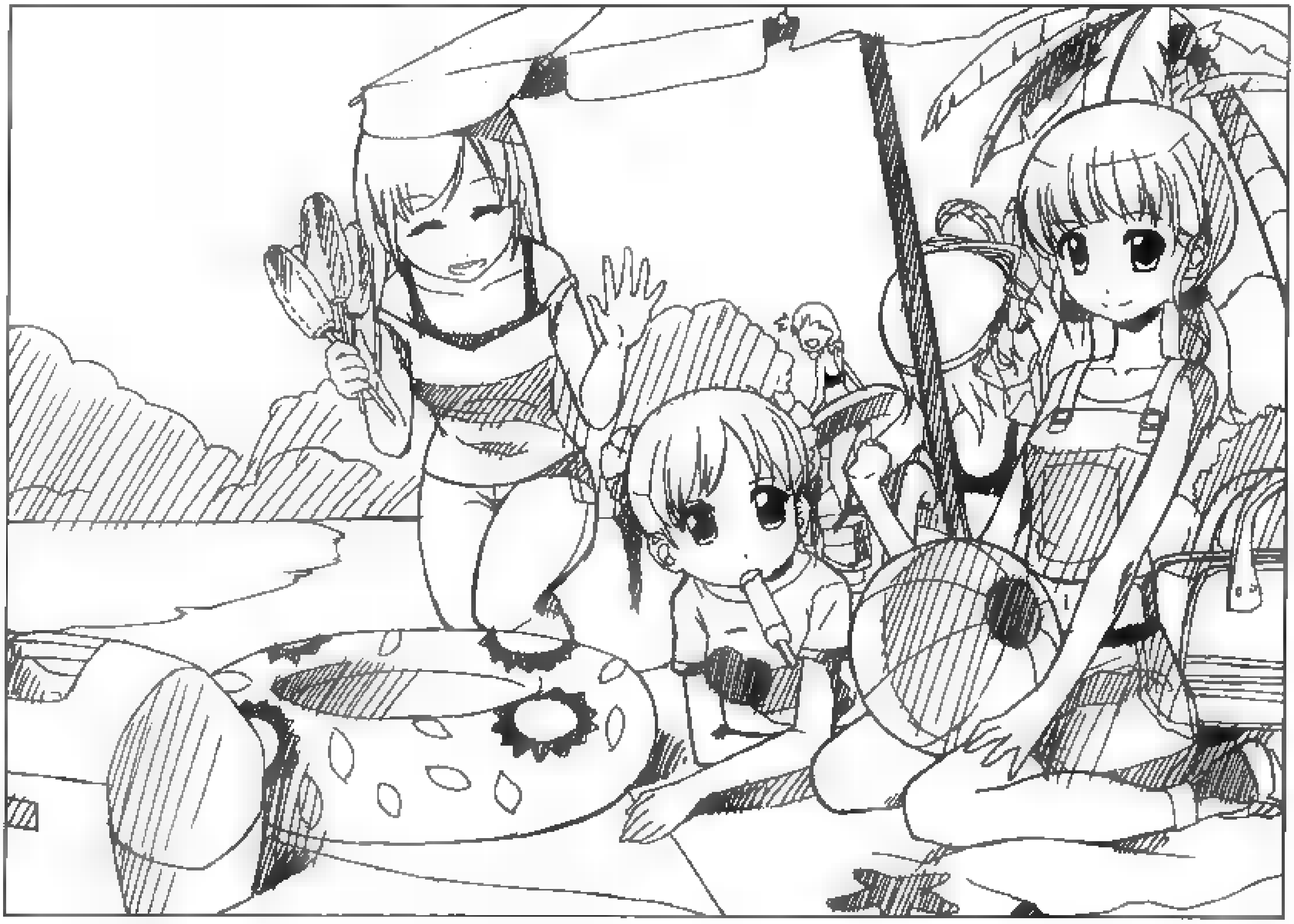
❻ 添加阴影效果，使画面更有立体感，这样整幅图就完成了。

★ 多人组合——快乐的沙滩

绘制多人组合的单幅漫画时，构图要灵活，人物动态要生动，注意应避免死板与杂乱。

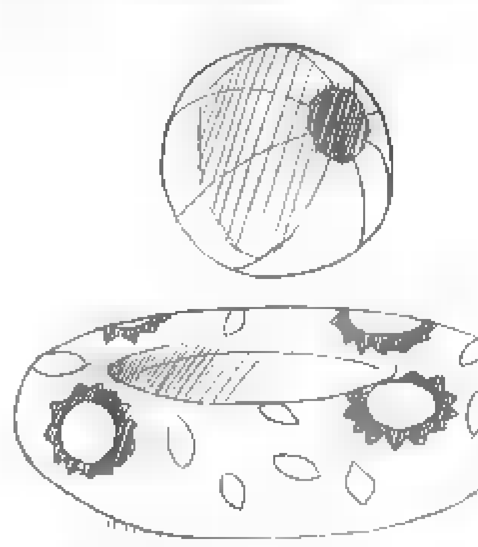
◎图例解析

如下图表现的是几个好朋友在海边玩耍的情景，人物的姿态各异，场景中各种各样的道具也丰富了画面，体现了多人组合这一主题。

图中人物集中在画面靠右的位置。因为给每个人物设计的动作都不同，所以整个画面看上去错落有致，是个活泼的构图方式，很适合表现多人的场景。

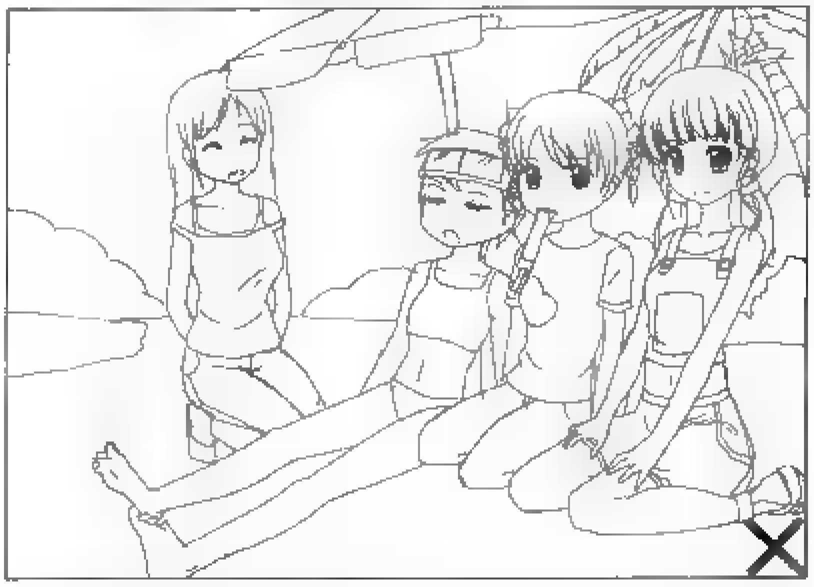

水球和游泳圈都可以表现夏日海滩的感觉。

◎要点分析

绘制多人组合的单幅漫画时，重点是构图，下面我们就来分析一下需要注意的问题。

上图中所有人物都坐着，而且没有前后关系，画面显得较为死板。

虽然有了前后关系，人物动作姿态也不一样，但是前面第一个人物与后面的人物大小对比落差太大，看上去不在同一个空间。

空间关系正确，人物姿态也生动，但是只有人物没有道具，画面稍显单调。

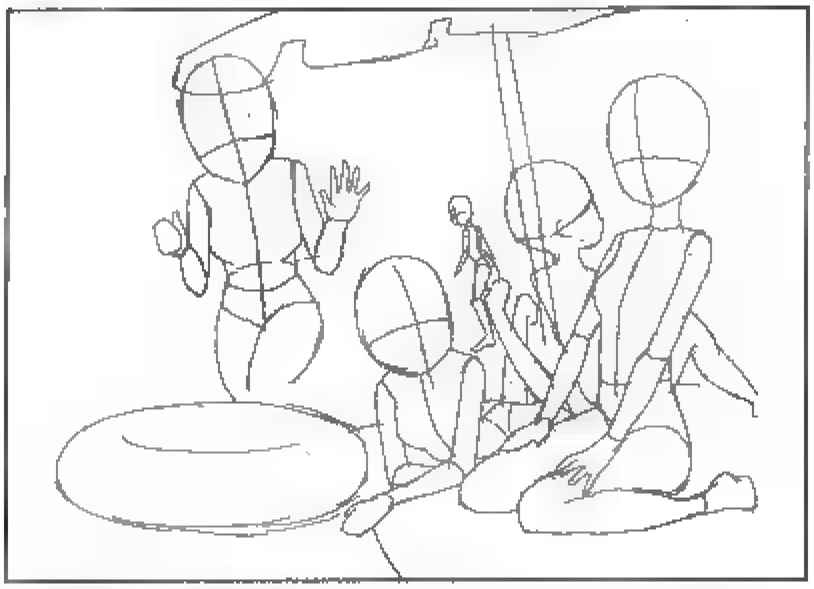

背景中的云位置太低了，人物看上去像是悬空的，有些奇怪。

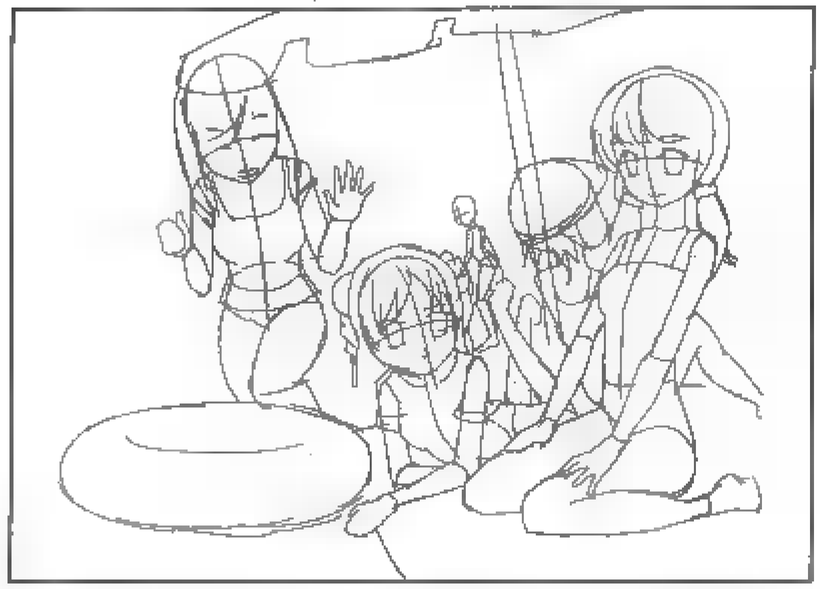

人物的动作各异，场景和道具也搭配得很自然，画面层次丰富。

◎绘制流程

❶ 画出人物的结构和动态，确定每个人物在画面中的位置。

❷ 分别给人物画上五官和头发，并简单地画出衣服的外形。

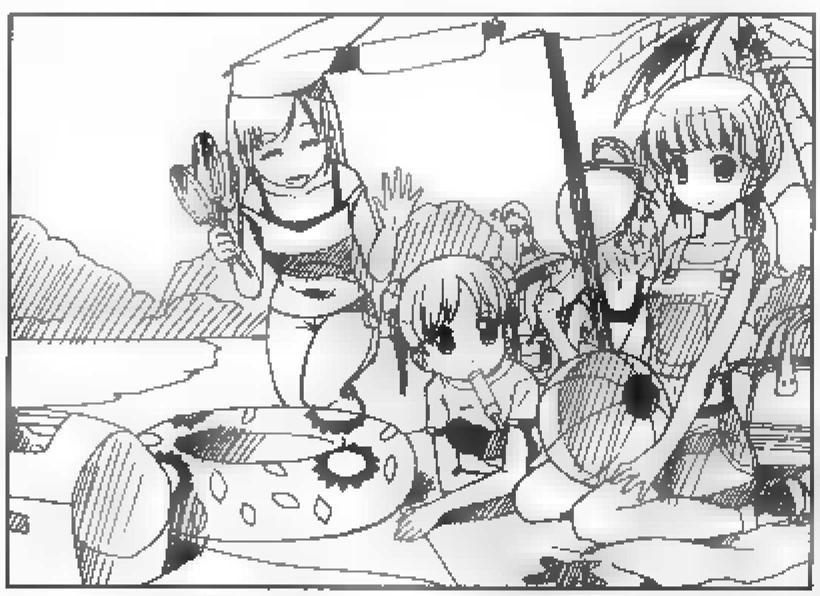
❸ 根据人物衣服的不同样式刻画衣服细节，并添加道具，丰富画面。

❹ 添加背景，画出景深，表现出准确的空间感。

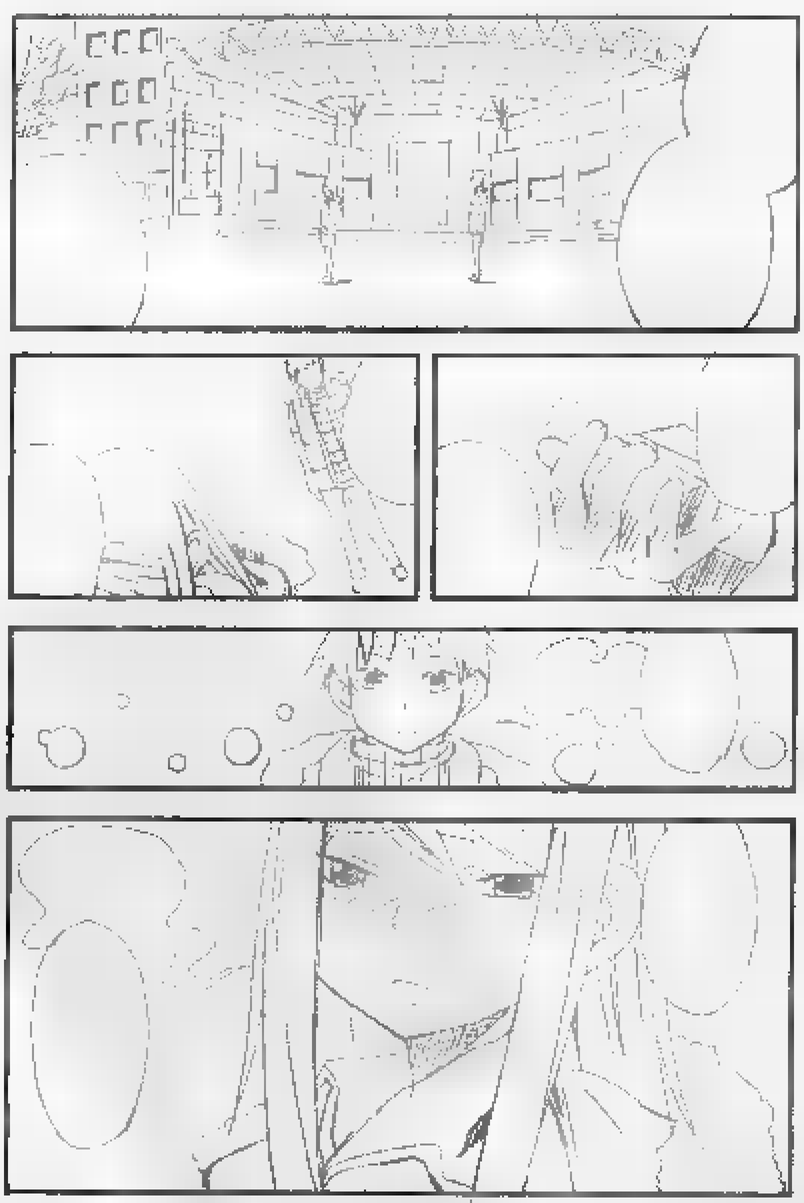
❺ 刻画人物和背景的细节，清理线稿，擦去多余的线条。注意人物与道具之间的遮挡关系。

❻ 添加阴影，增强立体感，这样整幅图就绘制完成了。

Chapter 08 故事漫画草图编绘

在学习了漫画人物及服装、场景表现的相关知识后，大家一定迫不及待地想自己创作漫画了吧？要想编绘故事漫画，就必须要掌握绘制分镜的相关知识，了解创作漫画的流程。下面我们将通过实例来为大家介绍故事漫画创作的方法和步骤。

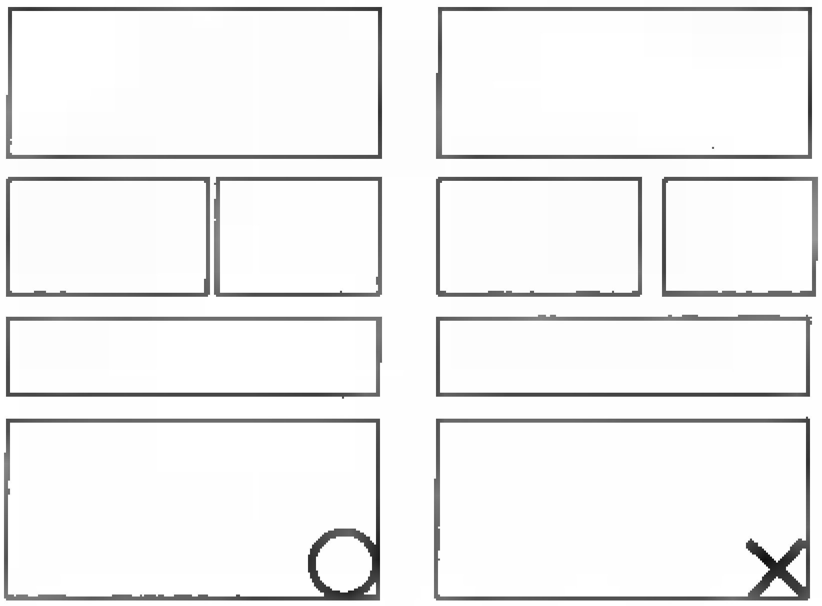

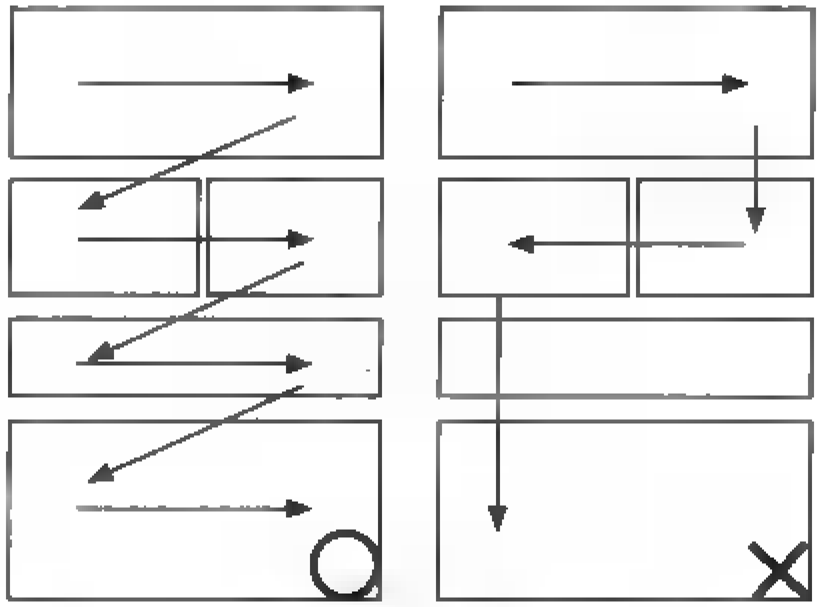
1 故事漫画创作的草图绘制

创作漫画有很多流程，首先我们要有清晰的思路，把想要表达的故事内容通过分镜画出来，这就需要我们了解漫画的分格知识。除此之外，还要通过不同的景别来表现人物及故事的发展过程。接下来我们就来学习创作故事漫画的相关知识吧！

◎分格知识

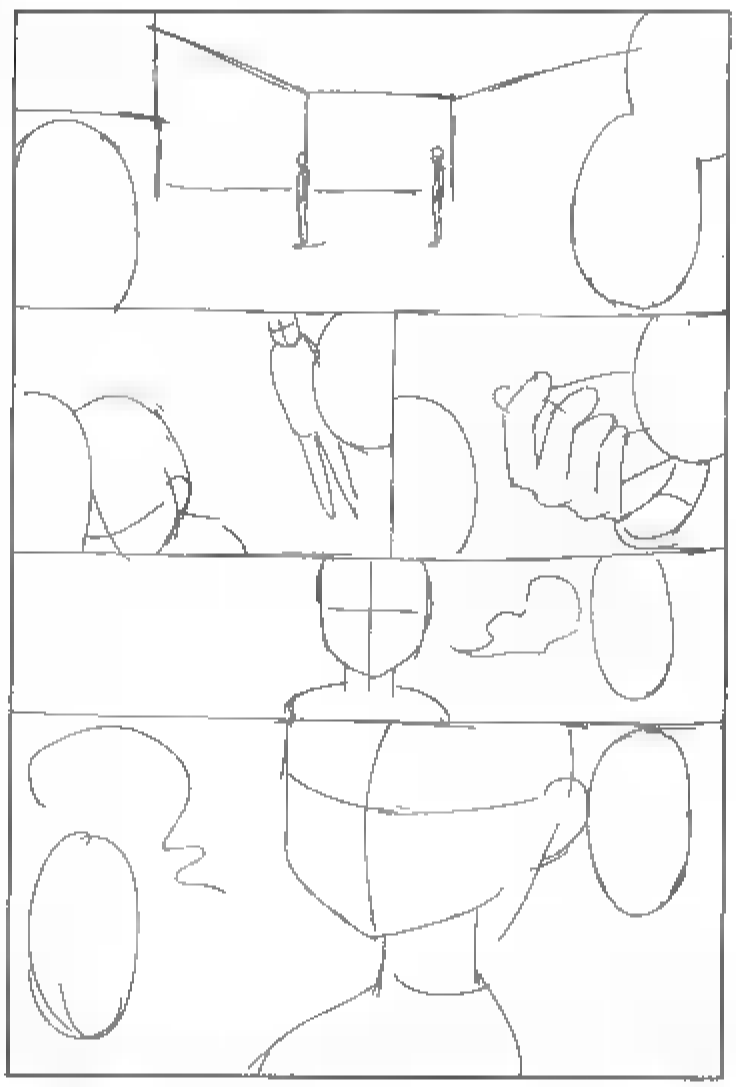

分格的样式要先确定下来，通常上下间隔比左右间隔要宽。

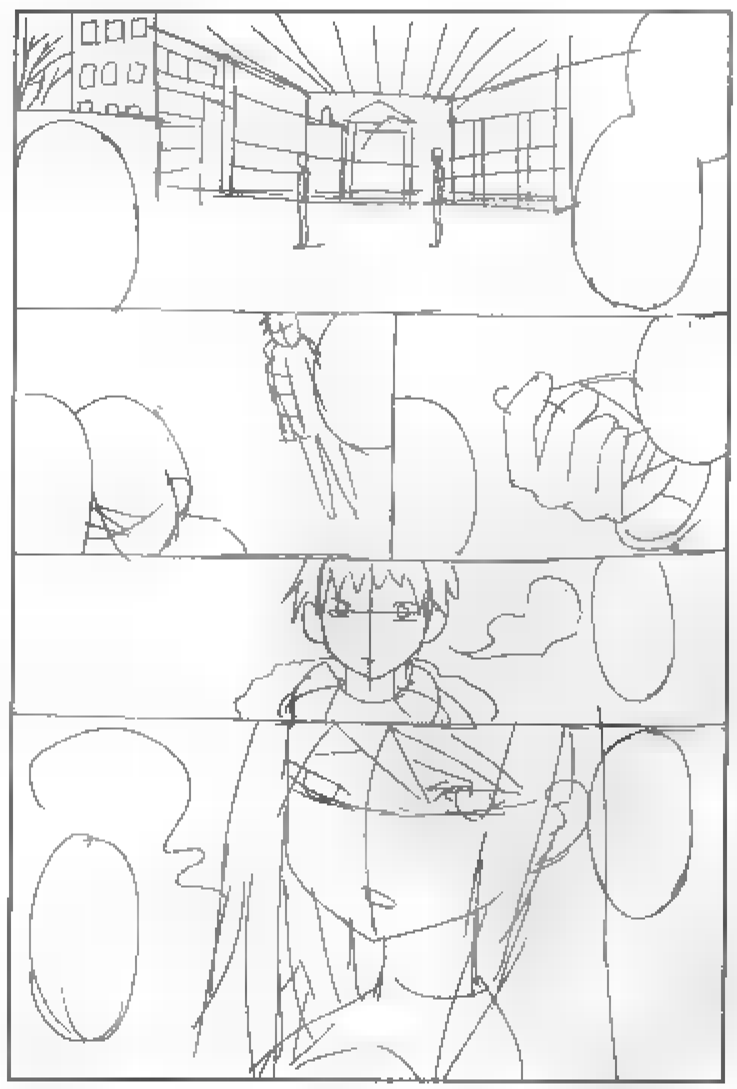

国内漫画的阅读顺序是从左到右，阅读到下一格时，不能反着画，顺序也是从左到右。

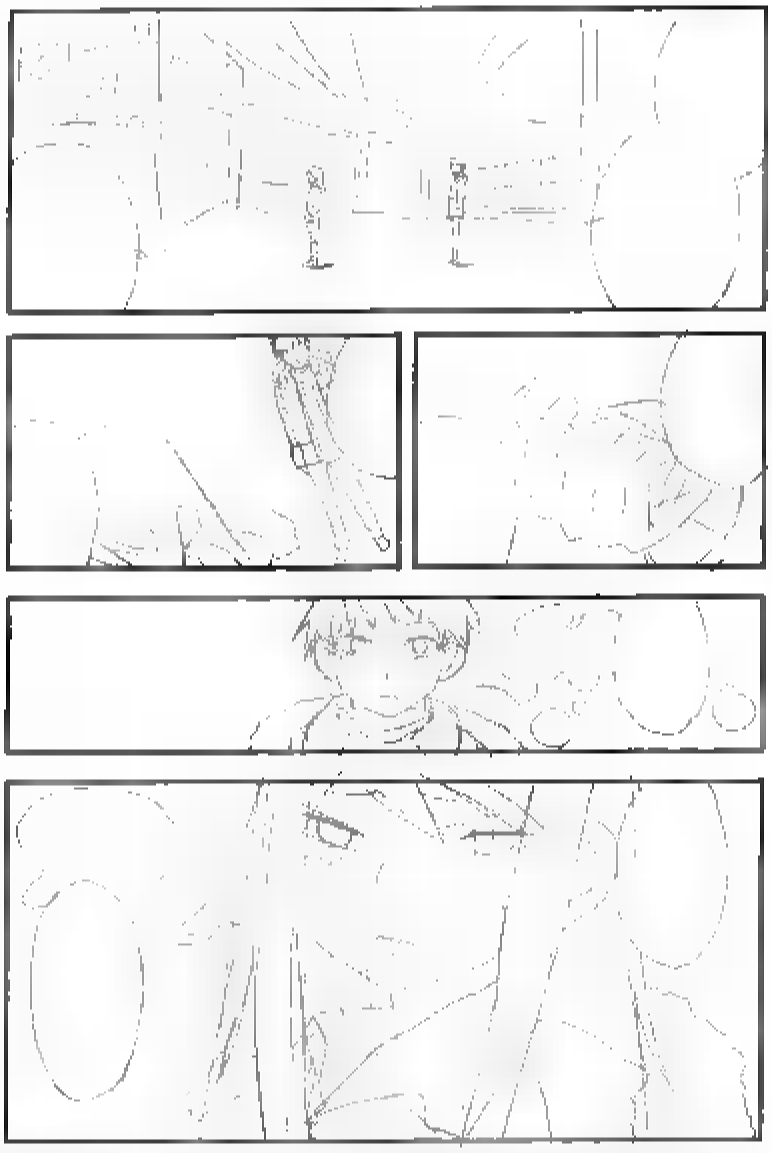
◎绘制流程

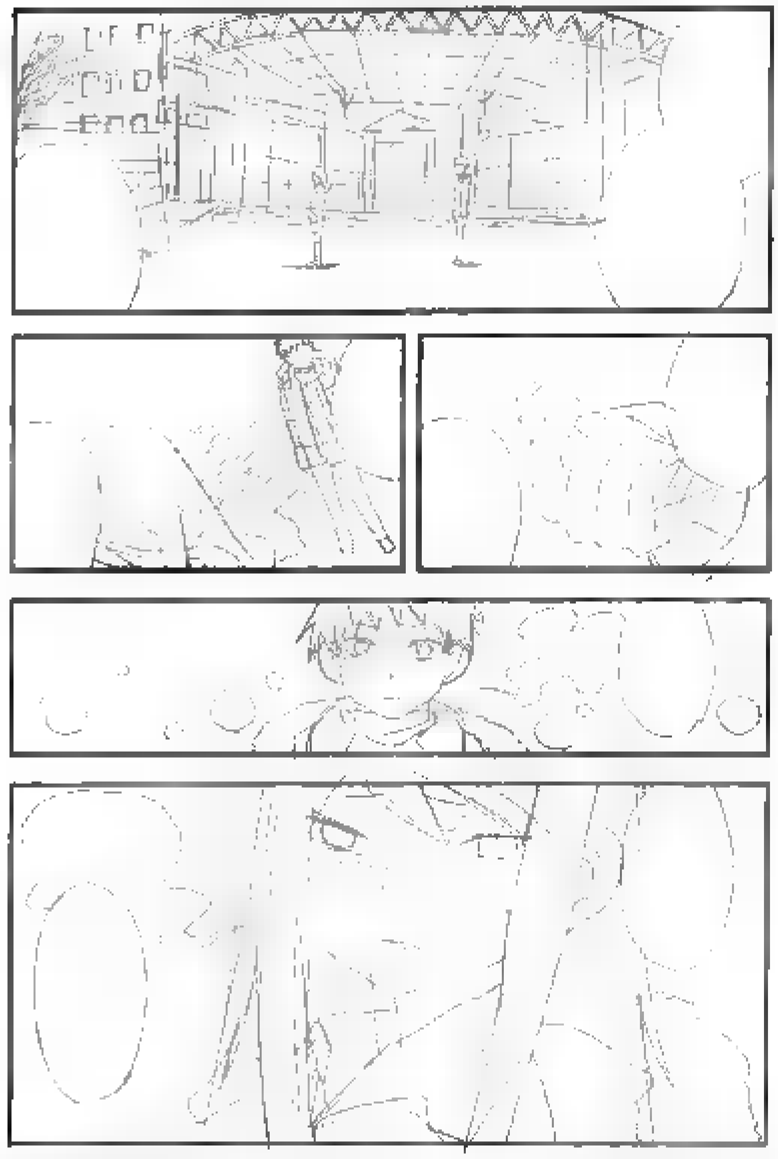
❶ 首先根据故事内容把分格和构图画出来，并且留出台词框的位置。

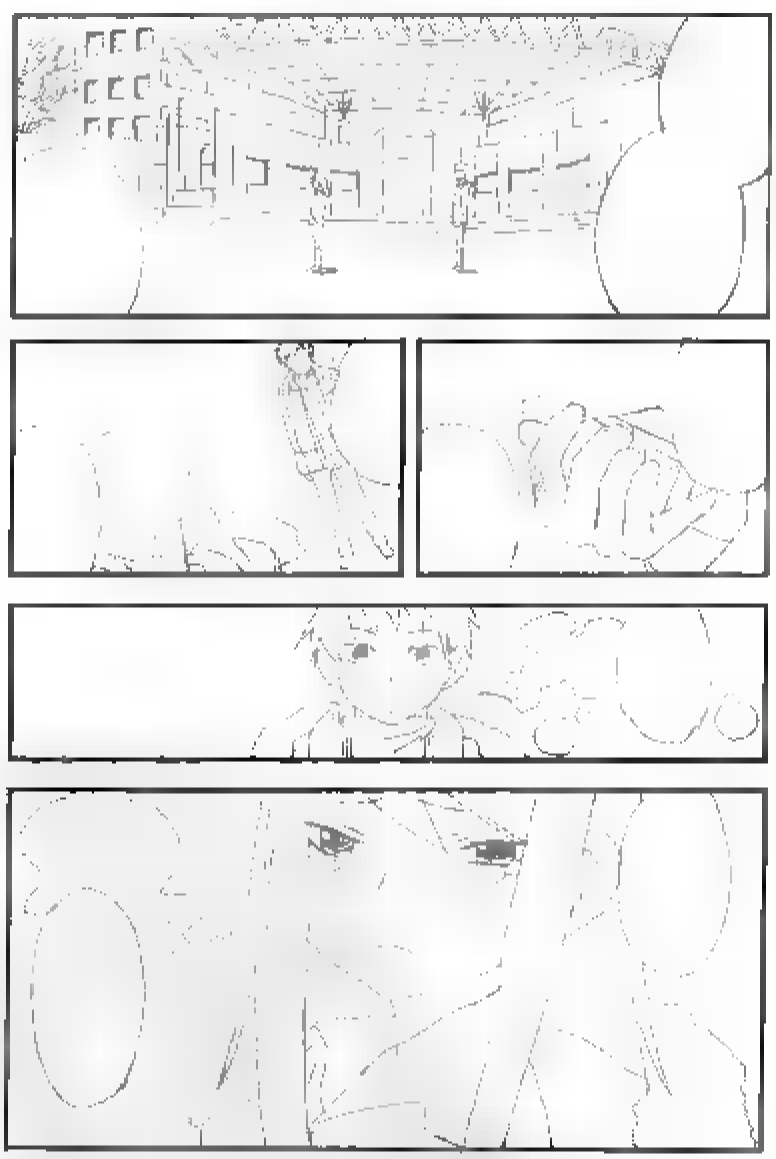
❷ 根据构图画出粗略的人物外形，这样分镜草稿就完成了。

❸ 把每一格中具体的人物和场景的外形描绘出来。

❹ 细致刻画第一格的背景细节，也可以将网点的样式设计出来。

❺ 清理草稿。清稿是为勾线做准备的，所以之前有些线条不确定或者不准的地方，都要通过清稿来完成。

❻ 细致地完善各个细节，如头发的发丝和衣服的褶皱等等。最后，绘制出光影效果。

2 故事漫画草图绘制实例

下面我们就通过两页漫画实例给大家讲解漫画故事是如何通过分格表现出来的。

◎故事梗概

一个女孩子在和朋友聚会时喝了些酒，有些醉意便睡着了。她的朋友只有通知她的哥哥来接她，于是温柔的哥哥将睡着的妹妹背回家去。故事发生在晚上，讲述了哥哥从朋友那里接回妹妹的过程。

故事中的哥哥

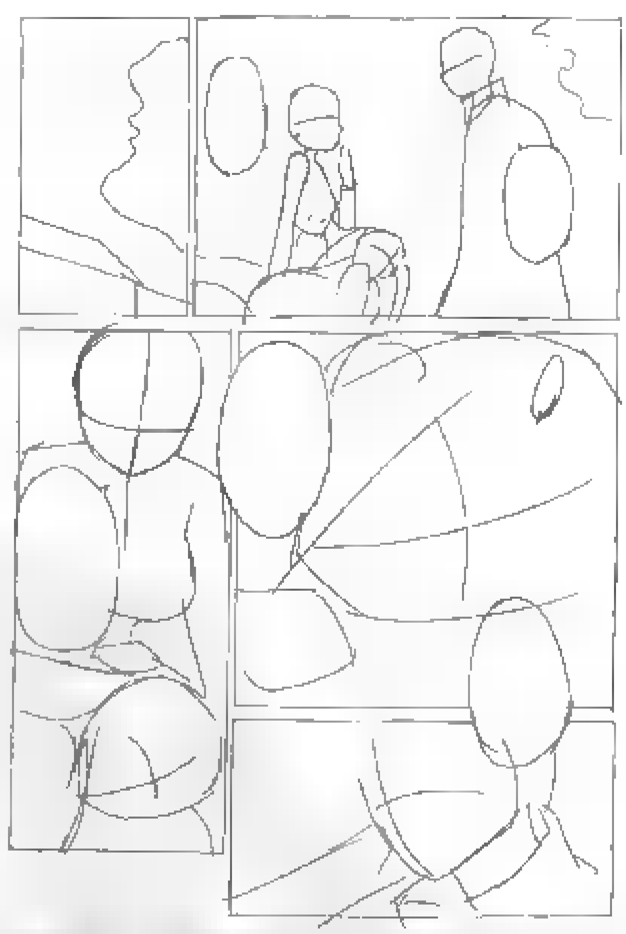
故事中妹妹的朋友

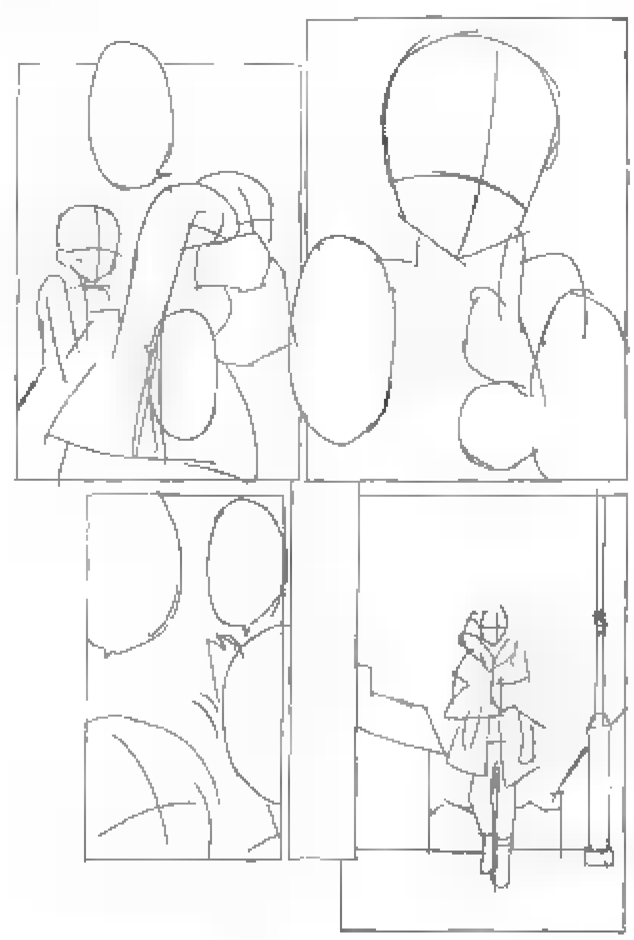
故事中的妹妹

◎分镜草图

画分镜草图的时候不用画出人物的外形和表情，简略地将人物动态和构图画出来即可。此外，还应确定分格的方式以及对话框的位置等等，这也是为后面画人物草图做准备。

第一页主要表现哥哥刚到达与妹妹朋友约好的地点，哥哥看到熟睡的妹妹后就放心了。

第二页表现哥哥背上妹妹并和妹妹的朋友告别的情景。

◎故事草图

接下来在分镜草图的基础上画出每个人物的外形、表情和动作。这时不用拘泥于细节部分的刻画，把各个人物的特征表现出来就可以了，例如头发的样式、衣服的样式等。

第一格交代场景，是一座欧式别墅。

第二格表现哥哥和妹妹朋友的对话。

第三格表现妹妹躺在朋友腿上睡觉的样子。

第四格用一个特写表现妹妹可爱的睡颜。

第五格表现哥哥看到熟睡的妹妹后安心的表情。

第六格表现哥哥背起妹妹的动作。

第七格用一个近镜头表现朋友对准时来接妹妹的哥哥表示称赞。

第八格表现朋友拍了拍哥哥的头。绘制时将人物脸画在画面下方，表现出可爱Q版的有趣感觉。

最后一格用全景表现了哥哥背着妹妹回家的温馨场景。

◎清稿草图

这一层草图的刻画重点就是人物的形和神，每一格的细节都要画出来，但还是要先从整体出发。

妹妹的熟睡表情是这页刻画的重点。

最后用哥哥看到妹妹后安心的表情转接下一页。

朋友羡慕的表情要表现到位。

绘制朋友拍哥哥的头的动作时可以加上拟声词和弧线符号，这样会更加生动形象。

◎刻画细节

再继续深入刻画细节，这时要继续加强表现人物的神韵。因为是少女漫画，人物的五官要刻画得可爱动人。

着重刻画妹妹眯着双眼、微微撅嘴的样子，突出可爱的睡颜。

朋友眯着左眼并张开嘴，跟哥哥开玩笑似地说话。

刻画出街道石头的纹理细节。

◎添加阴影

给画面必要的部分添加阴影，拉开层次感。

本来看上去很平面的树叶在加上阴影后就变得有立体感了。

在妹妹的头带上画上较密集的排线，将深色头带和头发区分开。

在对话框里加上哥哥的Q版头像，并画上阴影，起到强调作用。

为人物背后的建筑画出阴影，这样就拉开了画面的层次感。

责任编辑：郭　光　唐丽丽
张　硕　白　峥
封面制作：王玉平

漫画素描造型要点全收录！

漫画造型高手的草图秘笈！

跟着本书一起画出有个性的漫画吧！

- 漫画草图的绘制步骤
- 描绘人物的五官和表情
- 详细绘制人物肢体动作
- 通过服饰道具表现角色
- 漫画场景表现要点解析
- 单幅漫画的草图表现
- 故事漫画的草图编绘

画出精彩漫画，从现在开始！

上架建议：动漫——卡漫技法

短信查询立辨真伪

明码　4121 6823 5029 9991
密码

ISBN 978-7-5153-0101-3

9 787515 301013 >

定价：35.00元

纵横动漫平台中文网 comic.zongheng.com　漫域 www.comicyu.com　sina新浪动漫　联合推荐